

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE COMUNICACIÓN, LINGÜÍSTICA Y LITERATURA
ESCUELA DE COMUNICACIÓN

DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN COMUNICACIÓN,
CON MENCIÓN EN PERIODISMO PARA PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN

EL CONSUMO MUSICAL Y LOS ÁMBITOS SIMBÓLICOS SUBCULTURALES.
LOS CLANES URBANOS DE LA CIUDAD DE QUITO

SALOMÉ CARRILLO

DIRECTOR: DR. SANTIAGO PÁEZ

QUITO, 2012

Dedicatoria

A mis padres, Patricia y Ramiro, que con mucho su cariño y paciencia me han apoyado en todo momento en cualquier proyecto que emprenda, a ellos mi amor eterno, respeto y admiración.

Agradecimientos

A Patricia, Ramiro y Felipe, por su apoyo, cariño y paciencia. A Santiago por su guía y dirección; a Lucía y Ximena por su colaboración; a Carlos por su camaradería y buena onda; a todos mis queridos amigos a los que conocí en primeros años de universidad que han sido incondicionales, a mis compañeros de clases que me nutrieron de conocimientos durante todo el proceso de mi formación académica y a Roberto por su amor y comprensión.

Tabla de Contenidos

Pág.

0. Introducción.....	7
1. Capítulo 1	10
1.1. Antecedentes	10
1.2. Culturas juveniles, subculturas y estilos.....	11
1.2.1. Concepto de culturas juveniles.....	11
1.2.2. Culturas juveniles y generación.....	14
1.2.3. Culturas juveniles y género.....	14
1.2.4. Culturas juveniles y clase.....	15
1.2.5. Culturas juveniles y etnicidad.....	16
1.2.6. Culturas juveniles y territorio.....	16
1.2.7. Culturas juveniles y estilo.....	17
1.2.7.1. Construcción del estilo.....	18
1.2.8. Metáfora de las culturas juveniles.....	21
1.3. Enfoques teóricos para la comprensión de las culturas juveniles.....	21
1.3.1. Semiótica de la cultura.....	22
1.3.2. Noción de joven.....	23
1.3.3. Sociología de la comunicación.....	23
1.3.4. Conceptos claves.....	25
1.3.4.1. Cultura.....	25
1.3.4.2. Identidad e identificación.....	26
1.3.4.3. Dimensión cultural.....	26
1.3.4.4. Consumos culturales.....	27
1.3.4.5. Subjetividad.....	27
2. Capítulo 2.....	28
2.1. Tribus urbanas o clanes urbanos.....	28
2.1.1. Definiciones.....	29
2.1.2. Diferencias entre tribus y grupos juveniles.....	30
2.2. La música en las culturas juveniles.....	31
2.2.1. Antecedentes.....	31
2.2.2. El consumo y lugar de la música en los jóvenes.....	32
2.2.3. Preferencias musicales.....	33
2.2.4. Uso de la música y gusto por los géneros.....	34
2.2.5. Las familias musicales y sus seguidores.....	37
3. Capítulo 3.....	39
3.1. Movimiento Rockero.....	39
3.1.1. Antecedentes.....	39
3.1.2. Origen.....	39
3.1.3. Cronología y evolución de rock.....	40
3.1.4. Las eras de los rockeros.....	40
3.1.5. Aliados y enemigos.....	42
3.2. Comunidad rockera en la ciudad de Quito.....	43
3.3. Movimiento Gótico.....	66

3.3.1. Antecedentes.....	66
3.3.2. Música gótica.....	67
3.3.3. Influencias históricas y culturales.....	68
3.3.4. Influencia de los medios.....	68
3.3.5. Ideología gótica.....	69
3.3.6. Elementos religiosos.....	69
3.3.7. Críticas e intolerancia.....	70
3.3.8. Los góticos o darks.....	70
3.4. Comunidad gótica en la ciudad de Quito.....	71
3.5. Movimiento Rastafari.....	78
3.5.1. Antecedentes.....	78
3.5.2. Características de los rastas.....	82
3.5.3. Vestuario.....	83
3.5.4. Simbología en el movimiento rastafari.....	83
3.5.5. Lenguaje.....	84
3.5.6 Música reggae.....	85
3.6. Comunidad rastafari en la ciudad de Quito.....	86
3.7. Interpretación de los Lenguajes y Símbolos de los jóvenes.....	92
4. Capítulo 4.....	95
4.1 Conclusiones y Recomendaciones.....	95
Bibliografía.....	100

Introducción

Las culturas urbanas, identificadas muchas veces como pandillas, bandas o agrupaciones de adolescentes y jóvenes que comparten intereses, modas, gustos y demás, han creado una nueva sociedad llena de pasiones y nuevas tendencias. Ahora son reconocidos por algunos, temidos e imitados por otros.

Se conoce que el fenómeno de las tribus urbanas tuvo sus inicios en los años 90, cuando grupos o colectivos de personas asociadas entre sí buscaban hacerse notar con actitudes violentas y revolucionarias. Lo dicho puede tener relación con las ya conocidas pandillas que se establecían en los centros y periferias de las grandes ciudades. Los famosos *skins* fueron identificados como un grupo de jóvenes que se mostraba agresivo y poco tolerante.

En la actualidad, el concepto que asocia a la violencia con las tribus juveniles se ha delimitado, pues no todos los colectivos conocidos tienen actitudes violentas. Muchos de ellos muestran un común denominador: tienen una actitud de rebeldía ante una sociedad que no permite cambios y nuevas formas de expresión que salgan del esquema “aceptado”, donde lo correcto ahora está en duda y las actitudes individualistas ya no les permiten desarrollarse dentro de una sociedad al extremo competitiva.

Estos clanes se han formado con el fin de buscar respuestas a las tantas limitaciones que las sociedades contemporáneas les han impuesto a lo largo del tiempo; necesitan encontrar un nuevo camino que les permita expresarse libremente; persiguen revelarse ante la “normalidad” a la que otros están acostumbrados. La razón principal de su formación es la necesidad de identificarse con un núcleo donde reciban afecto y vivan al máximo sus experiencias personales.

Esta manifestación colectiva se fortalece con la crisis de las sociedades modernas, algunas de las cuales se enfocan en la burocracia, la industria y el consumismo. Con el tiempo, éstas han adquirido un sentido individualista y han provocado en los jóvenes una actitud de rebeldía.

El interés principal de este trabajo es evidenciar y ubicar a muchos grupos de tribus localizados en la ciudad Quito, utilizando como criterio su identidad musical. Saber qué les motivó para juntarse, cuáles son sus intereses, gustos, modas y principales referentes musicales con los que se sienten identificados.

Lo más importante que se tendrá en cuenta durante la búsqueda de estos nuevos clanes será el diálogo directo con los miembros que los representan, de esta manera, se podrá conocer los discursos que manejan, sus creencias, estilo y la estética que los diferencia del resto.

Para evitar satanizarlos, se partirá del análisis del aspecto básico de su organización, cómo han logrado ejercer su identidad, cómo se ha establecido su sociabilidad a nivel grupal, cuáles son sus experiencias, expectativas e ideas y cómo se han relacionado afectivamente, de qué manera la música ha influido en ellos y les ha permitido construir su propio espacio de expresión y cómo han superado el rechazo y marginación que la sociedad les ha impuesto.

Debido a su espíritu y alma rebelde, las culturas juveniles de esta época rompen esquemas y tratan de destacarse como contestatarios ante el sistema y construyendo una reputación que promueve tendencias en música, moda, estilo e ideologías.

En tal sentido, se analizará la relación de los medios de comunicación y las culturas juveniles, pues éstos han sido difusores y copartícipes de su propagación y desarrollo. La música, el cine y el periodismo han dado seguimiento a estas nuevas agrupaciones, encontrando en las culturas juveniles un lado novedoso y noticioso que le da un tinte atractivo a su programación.

Es interesante ver cómo las modas que impone cada grupo han trascendido dentro de la sociedad contemporánea, la música que consumen es difundida para todas las masas, el estilo al vestir es copiado en su mayoría por sus seguidores. Sus historias son atractivas para los cineastas y los medios de comunicación continúan siguiendo sus pasos en búsqueda de algo novedoso y atractivo.

Para este trabajo, en principio se recopiló información necesaria para conocer a las culturas juveniles y subculturas urbanas de la ciudad de Quito. Con toda esta información, se armó el marco teórico que ocupa los dos primeros capítulos.

Una vez terminada la parte teórica, se seleccionó a tres grupos de subculturas urbanas que se identifican no sólo por la música que consumen, sino porque han creado tendencias e identidades propias que los diferencia del resto. Estos grupos son: rockeros, góticos y rastafaris. Los estilos, percepciones y actitudes de cada colectivo, son propios de cada cultura. Las entrevistas con los representantes de cada cultura urbana fueron necesarias para conocerlos mucho más a fondo y determinar el papel que desempeñan dentro de la sociedad quiteña.

Se trató de identificar la formación y organización de cada cultura y, principalmente, de conocer cómo la música ha sido el principal elemento que los identifica. Cada entrevista tuvo una tonalidad y enfoque distinto, pero permitió descubrir las motivaciones, formas de pensar y de actuar de cada miembro perteneciente a una cultura determinada, sus ideales, objetivos, estilos e interrelaciones personales.

Para analizar a estas culturas juveniles se ha priorizado el aspecto comunicacional, social y cultural para determinar los símbolos, lenguajes, percepciones, intereses musicales, estilos, identidades e identificaciones de los jóvenes que forman parte de una determinada subcultura urbana en la ciudad de Quito. El interés principal radica en establecer las dinámicas, formas de comunicación, definiciones individuales y grupales de un estilo propio, ideales comunes, puntos de vista y simbologías que adopta cada joven para ser parte de un determinado conglomerado social.

1. Capítulo 1

1.1 Antecedentes

El fenómeno de los Clanes o Tribus Urbanas ha provocado gran revuelo en esta última década en el Ecuador y particularmente en sus ciudades más importantes: Quito, Guayaquil y Cuenca. La proliferación de estos grupos urbanos se da cuando muestran el resultado de la expresión de prácticas sociales y culturales más escondidas, que de un modo u otro están dando cuenta de una época vertiginosa y en constante proceso de mutación cultural.

La sensibilidad juvenil actual comienza a poner en práctica toda una ritualidad distintiva, que va marcando y protegiendo el espacio de su cotidianidad. Conjuntamente con ello, se produce un cambio del hábitat urbano donde se desenvuelve esta sensibilidad.

Las tribus urbanas podrían constituir una cristalización de tensiones, dilemas, necesidades de pronunciarse libremente y ansiedades que atraviesan muchos jóvenes. Se han convertido en una expresión de modernidad y se manifiestan gracias a la ruptura cultural y a la resistencia de este joven colectivo ante la sociedad quiteña: tradicionalista e individualista, donde todo parece transitar en función del éxito personal, el consumismo alienante y el moralismo al extremo, que no acepta cambios radicales en las nuevas generaciones que ahora imponen sus deseos y hacen conocer sus necesidades.

Es por esto que las tribus urbanas son las llamadas a intensificar la experiencia biográfica y la afectividad colectiva, el contacto humano y -sobre todo- la alternativa de construir identidad y potenciar una imagen social¹.

Tienen la visión clara de recrear una nueva relación social y reconstruir esa imagen social cotidiana. Está demostrado que los medios juegan un papel sobresaliente en este proceso donde cada vez más jóvenes han decidido utilizar su potencial de sociabilidad activamente y construyen relaciones en un nivel grupal donde se identifican. La moda, el cine, la música, reportajes periodísticos, estilos, indumentaria son medios que crean una alianza

¹ Zarzuri Cortés, Raúl, Tribus Urbanas: por el devenir cultural de nuevas sociabilidades juveniles, Internet, http://dimensioneducativa.org.co/aa/img_upload/e9c8f3ef742c89f634e8bbc63b2dac77/Tribus_Urbanas.doc

implícita con los clanes urbanos, aunque deprecian y a la vez fortalecen su desarrollo.

Es importante colaborar con el proceso de “des estigmatización” de las diferentes asociaciones juveniles dentro de la sociedad e implantar una posición pluralista que permita comprender integralmente las problemáticas y las realidades propias del mundo juvenil actual. Por esta razón, es necesario generar una aproximación reflexiva encaminada a determinar quiénes son y qué papel cumplen en la sociedad y cultura.

1.2 Culturas juveniles, subculturas y estilos

1.2.1 Concepto de culturas juveniles

Las culturas juveniles se conocen como manifestaciones sociales de jóvenes que se expresan a través de los estilos propios de vida que los hace diferentes al resto y se reúnen principalmente en el tiempo libre y en los espacios donde desarrollan su individualidad.

Se entiende, entonces, que las culturas juveniles son “micro sociedades juveniles” que tiene su propia autonomía al compararse con las “instituciones adultas”. Estas “micro sociedades” se han dotado de espacios y tiempos específicos, configurándose históricamente en países occidentales tras la segunda guerra mundial, pues se dieron grandes procesos de cambio social que afectaron al sector laboral, económico, educativo, ideológico y cultural.

Cuando se trata de culturas de jóvenes, se resalta su heterogeneidad interna. Este término de culturas juveniles remite a la noción de las culturas subalternas. Como se sabe, los jóvenes no tienen el control en la mayoría de los aspectos que resultan ser decisivos en su vida futura, desde siempre están bajo la supervisión de la sociedad adulta.

La diferencia de esta condición juvenil, comparada con el resto de realidades sociales subalternas minoritarias, como grupos de mujeres, campesinos y minorías étnicas, es que la condición juvenil es transitoria, pues con el tiempo pasarán a ser adultos y a la vez vendrán otras generaciones que los reemplazarán. El problema radica en que este carácter transitorio ha sido utilizado para desvalorizar las opiniones y los discursos de los jóvenes dentro de la sociedad.

Hall y Jefferson, 1983, manifiesta que la articulación social de las culturas juveniles puede abordarse desde tres escenarios: como cultura hegemónica, parental y generacional².

Cultura hegemónica: muestra la distribución del poder cultural a una escala más amplia dentro de la sociedad. La cultura dominante y su relación con los jóvenes ha sido mediatizada por algunas instancias: escuela, colegio, universidad (sistema educativo), sistema productivo, fuerzas armadas, medios de comunicación, organismos judiciales, ejecutivos y legislativos, etc.

Las culturas juveniles crean una relación conflictiva con estas instancias, pero todo depende de dónde nacieron, pues las culturas juveniles que surgieron en la misma cultura parental pueden negociar una relación con la cultura hegemónica. Todo depende de la situación social en donde fueron establecidas.

Cultura parental: integrada por todas las redes culturales, definidas por las identidades étnicas y de clase de donde se han desarrollado las culturas juveniles. Cimentan las normas de conducta y los valores vigentes en el medio social, no se limitan a una relación única y directa de padres a hijos sino a un grupo de interacciones cotidianas. En la cultura parental, los jóvenes se nutren de elementos culturales básicos y luego fabrican su propio estilo de vida.

Cultura generacional: se refiere específicamente a las conductas que adoptan los jóvenes en los espacios institucionales, parentales y de ocio. En cada uno de estos espacios, los jóvenes empiezan a identificarse entre sí con algunos comportamientos y valores que no son iguales a los de la sociedad adulta.

Una vez explicados estos escenarios es necesario tener en cuenta el concepto de *micro cultura*, muy útil para describir el flujo del significado y de los valores que han sido manejados por algunos grupos de jóvenes en su cotidianidad.

² Feixa, Carlos, De jóvenes, bandas y tribus, Barcelona, Editorial Ariel, 2006, página 106.

La **banda** considerada como micro cultura emergente de los sectores urbanos populares. Se ha determinado que son grupos de jóvenes informales localizados en las clases subalternas y utilizan el espacio de la urbe para poder iniciar con el proceso de creación de su propia identidad y corresponden a las diferentes agrupaciones pertenecientes a algunos sectores sociales. Las bandas se definen por su propio estilo, aunque pueden ser una mezcla de varios estilos creados en la misma sociedad donde se desarrollan.

La contracultura nos remite a acontecimientos históricos en los que algunos grupos juveniles han expresado su voluntad de impugnación hacia la cultura hegemónica y han creado instituciones alternativas. (Hall y Jefferson, 1983; Yinger, 1982)³.

Ni homogéneas ni estáticas, las culturas juveniles intercambian numerosos estilos y ésta es una constante, pues los jóvenes no están acostumbrados a seguir una misma tendencia; reciben la influencia de otros estilos y eso les permite crear uno con el que se sientan identificados. Todo esto depende también de los gustos musicales, estéticos y de los grupos primarios con los que se ha relacionado cada individuo. Para un análisis de estas culturas juveniles se han determinado dos perspectivas:

- Las condiciones sociales: expresadas como un conjunto de derechos y obligaciones. Definen el aspecto de identidad de cada joven dentro de un núcleo social determinado. Una cultura juvenil se construye con los materiales que provienen de las generaciones de género, clase, territorio y etnia.
- Las imágenes culturales: atributos simbólicos e ideológicos de los que se han apropiado los jóvenes o han sido asignados para ellos. Los estilos que han adoptado las culturas juveniles provienen de la moda, la música, el uso del lenguaje, las actividades grupales y prácticas focales. Los medios de comunicación han etiquetado a estos estilos, de principio llaman la atención y luego decaen y desaparece el interés.

³ Feixa, Carlos, De jóvenes, bandas y tribus, Barcelona, Editorial Ariel, 2006, página 108.

1.2.2 Culturas juveniles y generación

La generación es el principal factor que estructura a las culturas juveniles. Éste es el vínculo que une las biografías, las estructuras y la historia. La generación se refiere a la identidad de un grupo de edad socializado en un mismo período de la historia. Cuando se es joven, se vive en una etapa decisiva en el proceso de sociabilización con el resto de individuos, se comparten experiencias, vivencias y todo esto se traduce en la biografía de sus actores.

Por un lado, las generaciones se identifican por la contemporaneidad, por la adscripción subjetiva de sus actores y responden a factores históricos y estructurales. Las culturas juveniles han creado una identidad generacional en la que conviven muchos estilos, pero, en definitiva, uno es el que prevalece. Estos estilos aparecen y desaparecen dependiendo de diversos factores que en un punto los resaltan en el escenario público, son retomados y reinventados, pero al cabo de un tiempo algunos son ignorados.

1.2.3 Culturas juveniles y género

Si se habla de género, las culturas juveniles se han definido como culturas que en su mayoría están integradas por hombres. Los jóvenes ahora se emancipan de su familia para construir una identidad propia en un escenario público.

Para las mujeres ha sido diferente, pues la mayoría se aferra todavía a esa dependencia familiar y son recluidas en el espacio doméstico, por lo tanto, están alejadas de espacios urbanos donde los grupos juveniles generalmente se ubican.

Por otro lado, muchas asociaciones juveniles han creado una pantalla de virilidad, es por esto que muchas se conocen como violentas y rebeldes, reflejan un estilo rudo casi todo el tiempo. En conclusión, no se trata de marcar una diferencia, como jóvenes, ambos sexos viven al máximo y lo hacen en algunos escenarios de la sociedad.

La posición de las muchachas puede no ser marginal sino estructuralmente diferente. Pueden ser marginales en las subculturas, no sólo porque son expulsadas por la dominación de los varones a los márgenes de cada actividad social, sino porque están centralmente situadas en un conjunto o rango de actividades diferentes, necesariamente subordinado. (Garber y McRobbie, 1983: 221)⁴.

1.2.4 Culturas juveniles y clase

Las culturas juveniles se interpretan con intentos de afrontar las contradicciones que no fueron resueltas en la cultura parental, como las elaboraciones simbólicas de las identidades de clase que han sido generadas por los jóvenes en el proceso de transición a su vida adulta. Esto supone una incorporación a la clase.

Los procesos de circulación, apropiación y sincretismo impiden la correspondencia mecánica entre las culturas juveniles y de clase. El vínculo de las culturas juveniles con la clase se establece desde el contacto que se tiene con la cultura parental. El interactuar dentro de su cultura les permite aprender de algunos rasgos culturales básicos: sexo, lenguaje, gustos, modales.

Por ejemplo, las culturas parentales de clase media concentran todas esas funciones en la familia nuclear, las culturas obreras son demasiado apegadas a su familia y comunidad. Si bien es cierto, los jóvenes se identifican con grupos de su edad, pero también comparten con la clase adulta.

En su mayoría, los jóvenes de la clase obrera han sido identificados como parte de las culturas juveniles, los de la clase media integran estos grupos cuando se trata de revueltas sociales, además comparten música, intereses sociales, modas, ocio y demás que en su mayoría son etiquetas usadas en la cotidianidad de su vida diaria.

Los jóvenes pertenecientes a la clase media, en general no son vistos como problemáticos, pero como jóvenes atraviesan situaciones problemáticas. Tienen la garantía de vivir cómodamente, pero nunca se sienten satisfechos con nada, se ven inmersos en una serie de

⁴ Feixa, Carlos, De jóvenes, bandas y tribus, Barcelona, Editorial Ariel, 2006, página 111.

presiones impuestas por la cultura hegemónica y parental en donde viven. Sus ideologías políticas y diferentes actividades que desarrollan en su tiempo de ocio les permiten expresar ciertos comportamientos burgueses. La clase a la que pertenecen les permite alimentarse de muchos conocimientos y tienen a su disposición variados recursos en el ámbito político, artístico, religioso e intelectual a los que muchos jóvenes de otras clases no tienen acceso.

1.2.5 Culturas juveniles y etnicidad

El vínculo entre las culturas juveniles y la etnicidad está estrechamente ligado desde sus orígenes. Se asocia con la identidad juvenil de la segunda generación de emigrantes de Europa y Norteamérica, donde nacieron las primeras tribus juveniles.

El cine, por ejemplo, ha representado a menudo las peleas callejeras de las ciudades más importantes del mundo, entre bandas de hispanos, italianos, negros, chinos y demás. Existe una oposición clara entre el nosotros y el otros, esto revestido de situaciones étnicas que han generado un conflicto en el territorio urbano.

Los rastafarianos, por ejemplo, se formaron una vez que el proceso de descolonización masiva de inmigrantes ultramarinos se infiltró en la cultura juvenil británica, y la música conocida como reggae nació gracias a su definición como grupo, definiendo su identidad étnica y marcando un propio estilo.

Muchas veces estas fronteras étnicas se confunden con cuestiones raciales, en contextos multiétnicos se dan procesos de creaciones sintéticas producto de la interacción de juventudes de diferentes orígenes.

1.2.6 Culturas juveniles y territorio

El territorio puede coincidir con la clase y la etnia pero muchas veces predomina sobre ambos factores. Las culturas juveniles son un fenómeno netamente urbano y metropolitano. Los circuitos de comunicación entre los jóvenes ahora han alcanzado un nivel universal, es por esto que la difusión de estas culturas trasciende todo territorio y puede traducirse en

cualquier espacio.

La acción que los jóvenes ejercen sobre los territorios que redescubren permite recuperar espacios públicos que habían sido olvidados y marginados. Todas las culturas se adaptan a su entorno, esto instaura una relación entre el estilo que los identifica y el medio donde conviven. Sienten la necesidad de crear su propio territorio y se apropian de espacios de la urbe como calles, esquinas, discotecas, bares, parques, zonas de ocio, etc.

A través de la función de territorialidad la subcultura se enraíza en la realidad colectiva de los muchachos, que de esta manera se convierten ya no en apoyos pasivos, sino en agentes activos. La territorialidad es simplemente el proceso a través del cual las fronteras ambientales son usadas para significar fronteras de grupo y pasan a ser investidas por un valor subcultural. Ésta es, por ejemplo, la función del fútbol para los skinheads. La territorialidad por tanto no es sólo una manera mediante la cual los muchachos viven la subcultura como un comportamiento colectivo, sino la manera en que la subcultura se enraíza en la situación de la comunidad. (Cohen, 1972:26-27)⁵.

1.2.7 Culturas juveniles y estilo

El estilo se define como una manifestación simbólica de las culturas juveniles y se expresa como un conjunto de elementos materiales e inmateriales que son representativos para la creación de su identidad grupal.

Muchas asociaciones de jóvenes tienen algunos estilos que no siempre son tan enfáticos e inquebrantables, algunos sí llegan a formar parte del escenario público y son conocidos por muchos, éstos han sido apropiados por individuos que intentan crear su estilo a su manera. Esta moda de crear un estilo propio es inducida por los medios de comunicación para el consumo de diferentes “modas o tendencias”.

⁵ Feixa, Carlos, De jóvenes, bandas y tribus, Barcelona, Editorial Ariel, 2006, página 116.

Los objetos son muy valiosos para la construcción de la identidad de cada miembro de una cultura juvenil, su vestimenta y accesorios los distingue del resto y así se crea una identidad sólida grupal.

Los diferentes accesorios han sido mediadores entre los jóvenes y sus principales referentes a seguir o ídolos. Se han identificado y han dado continuidad a un tipo de estilo, los accesorios son un lenguaje simbólico para cada cultura juvenil.

1.2.7.1 Construcción del estilo

El estilo se construye gracias a dos conceptos semióticos:

- 1) **El bricolaje:** para comprender como los objetos y los símbolos se reordenan y re contextualizan para que resulten en nuevas significaciones. Con los estilos juveniles los significados cambian y tienen un código diferente que fue creado por el mismo grupo de jóvenes o fue tomado de un sistema anterior, los objetos ya usados por otros grupos sociales son modificados, se extrema un significado que ya se conoce y aparecen nuevos códigos o contraseñas que sólo se entienden por los miembros de un grupo determinado.
- 2) **La homología:** es la asociación que se establece en cada grupo o colectivo, en este caso, en una cultura juvenil entre los objetos, estilos y su identidad. Se crea un estilo cuando hay relación entre los objetos y textos de un colectivo. Esto permite definir su identidad.

Los miembros de un grupo se ven identificados con algunos objetos y les atribuyen un propio significado. Estos nuevos significados se incluyen en un espacio estilístico nuevo que relaciona los objetos y símbolos a una identidad de grupo.

Willis, en su libro Common Culture, 1990 observa las formas de creatividad simbólica de los jóvenes en su cotidianidad, revela la cantidad de vías que usan para dar sentido a sus estados y prácticas diarias. La búsqueda de una expresividad cultural puede ser muy

*importante para recrear las identidades juveniles, tanto en su individualidad como en su colectividad. Los jóvenes son productores de cultura, y no sólo son receptores pasivos de la cultura institucional y masiva. (Willis, 1990:2)*⁶

El estilo, entonces, se entiende como una combinación de elementos culturales ordenados jerárquicamente; entre los más importantes están:

- a) **Lenguaje:** las culturas juveniles han desarrollado formas de expresión oral que se oponen a su cultura parental o a los adultos, para esto, se recogen elementos de sociolectos anteriores y a la vez también inician un proceso de fundación de lenguaje. Usan metáforas, invierten la estructura semántica de las palabras, cambian el orden de las sílabas, es decir, acuden a juegos lingüísticos. Su lenguaje de jerga puede abarcar a gran parte de la población, en otras son vistos únicamente como lenguajes iniciáticos para colectivos. El argot, lenguaje o jerga de cada uno, pone de manifiesto su propio estilo y refleja las experiencias focales en la vida de su grupo.
- b) **Música:** es fundamental en la mayoría de los estilos de los jóvenes. Se asocia que las culturas juveniles nacieron a la par con la aparición del rock & roll, considerado el primer ritmo generacional. Con su nacimiento, este género musical ha creado un estrecho vínculo con algunos jóvenes que ven en él un modelo a seguir, se sienten identificados porque al parecer tienen los mismos intereses de rebeldía y sus representantes son vistos como ídolos. La música ha sido el emblema o la bandera que identifica a estas culturas juveniles, les permite desplegar su creatividad y echar a volar su imaginación. Esta evolución en cuanto al número de asociaciones juveniles nuevas se asocia a las varias tendencias musicales: por ejemplo, el reggae con los rastafaris. Muchos jóvenes seleccionan el tipo de música que consumen y participan muchas veces en creaciones musicales.
- c) **Estética:** los estilos tomados o creados por las culturas juveniles se asocian a determinados elementos estéticos visibles: vestuario, accesorios, pelo; por ejemplo,

⁶ Feixa, Carlos, De jóvenes, bandas y tribus, Barcelona, Editorial Ariel, 2006, página 121.

los rockeros marcan su propio estilo al utilizar sus chaquetas de cuero, botas y colores negros en su vestimenta; los skinheads se rapan totalmente y usan botas militares; los rastafarianos tienen cabelleras con trenzas, rastas o motas; los hippies usan ropa holgada, de colores fuertes y vestimentas con flores, etc. Sin embargo, cada miembro marca su propio estilo usando su creatividad, en general tienen en común que con su estilo quieren marcar la diferencia con los adultos y otros grupos de jóvenes.

Muchos de los accesorios que se utilizan pueden encontrarse fácilmente en el mercado, pero una minoría sí adopta el vestuario completo de su estilo y utiliza muchos elementos al que le atribuyen un significado propio. Se conoce que la sociedad juvenil a lo largo del tiempo es la que marca tendencias en la moda, que pueden permanecer latentes o ser olvidadas para luego revitalizarse.

- d) **Producciones culturales:** los estilos se han manifestado en una serie de producciones culturales como revistas, fanzines, grafitis, murales, tatuajes, videos y demás. Éstas reafirman las fronteras de su grupo y promueven el diálogo con otras instancias juveniles. Es aquí donde los medios adquieren un papel fundamental, pues tienen el poder de dar valoraciones positivas o negativas de estas manifestaciones y transformar concepciones sociales.
- e) **Actividades focales:** permiten descubrir la identidad subcultural, por ejemplo: los rastafarianos consumen drogas como la marihuana considerado un hábito que se adquiere por el ocio o la novedad. Los bares, clubes, discotecas y demás lugares en donde se vive una experiencia social con otras personas también determinan fronteras estilísticas.

En conclusión, los estilos no son vistos como realidades estáticas, pues con el tiempo se modifican, su origen se debe a la fusión de estilos previos, a los diferentes mecanismos de difusión y a la desintegración de algunas tendencias. Son etiquetados por los medios y por agentes de control social. Todos los estilos cruzan por períodos de florecimiento, descenso y revitalización.

En su gran mayoría no duran mucho, pero logran influir al menos en una generación, a veces experimentan metamorfosis, entonces no conservan un estado de autenticidad, pues su naturaleza es concentrada y multifacética.

1.2.8 Metáfora de las culturas juveniles

Para ejemplificar lo mencionado, se presenta la siguiente metáfora de la cultura juvenil, que se representa como un reloj de arena⁷.

- En la parte de arriba se ubican las culturas hegemónica y parental, los espacios de expresión (escuela, trabajo, medios, familia, vecindario).
- En la parte de abajo se ubican las culturas y microculturas juveniles, los espacios de expresión (tiempo libre, grupos sociales).
- La arena constituye las condiciones sociales de generación, genero, clase, etnia y territorio.
- En el centro, la parte donde se ubica el estilo y las técnicas de homología y bricolaje.
- La arena filtrada, representada en las imágenes culturales resultantes que se traducen en lenguaje, música, estética, producciones culturales y actividades focales.

Esta metáfora ha permitido ilustrar el carácter histórico y temporal de las culturas juveniles y su dimensión biográfica. Pone de manifiesto que las relaciones no son unidireccionales; pues al verterse la arena se da la vuelta al reloj y se refleja que las culturas y “microculturas juveniles” tienen influencia en la cultura hegemónica y parental.

1.3 Enfoques teóricos para la comprensión de las culturas juveniles

También ha sido importante tener en cuenta dos enfoques que permitirán comprender a estas culturas juveniles: la semiótica de la cultura y la sociología de la comunicación.

⁷ Feixa, Carlos, *De jóvenes, bandas y tribus*, Barcelona, Editorial Ariel, 2006, página 125-126. Agradece a Massimo Canevacci sus ideas y sugerencias al respecto.

1.3.1 Semiótica de la cultura

Desde el punto de vista antropológico, se concibe a la cultura como una unidad causante y originada por una agrupación de productos humanos, que se han generado de los hechos de adaptación, transformación y creación en medio de un entorno geográfico e histórico donde conviven las personas y los grupos sociales. Se constituye como un sistema donde se establecen relaciones sociales.

En esta semiótica cultural, se toma en cuenta a la noción de identidad, conformada por signos que permiten reconocerla y a través de los cuales se manifiesta. Se considera a la identidad como un proyecto o una proyección. Permite reconocer atributos que la caracterizan, es diferencial y se establece en una relación como una elección. Asegura la permanencia del objeto mediante sus diversas manifestaciones o por imágenes.

En las culturas juveniles, se manifiesta una coincidencia y una declaración de tipo formal y exterior, los miembros de estos grupos participan de un proceso de identificación, que permite conocer si se pertenece o no a una tribu urbana o si existe un tipo de identidad social. Este último da cabida a la participación de otras identidades, mientras que el de tipo tribal es habitual y su sentido de alternidad es totalitario.

El concepto de identidad va acompañado por el concepto de semiósfera, que se conoce como un espacio semiótico sin el cual es completamente imposible que exista la semiosis, es decir, la existencia de significados y sentidos. La semiósfera establece una frontera para instaurar el mecanismo bilingüe que permite traducir los mensajes externos al interno y viceversa. Las fronteras entre las semiósferas del adulto con el joven o entre jóvenes se entienden si se toman en cuenta dos ámbitos:

- ✓ Se da una pertenencia socio-lingüística; las expresiones verbales usadas en la construcción de los relatos e identidades de los jóvenes. Se maneja un concepto hipotético de un rechazo del mundo de la palabra o un intento de distorsión del mismo, inclusive utilizando recursos míticos identificados por la juventud, como el mundo de los adultos.

- ✓ Existe una persistencia semiótica, signos que se relacionan con el cuerpo, el baile, el vestuario, la moda, las marcas, los tatuajes, etc. Actitudes y valoraciones frente a la amistad, vínculo social con otro, drogas, entre otros.

1.3.2 Noción de joven

Se puede decir que una persona joven es la que no ha entrado en una etapa de independencia económica y domiciliar, alguien que no ha constituido un núcleo familiar que sea autónomo. Entonces, el concepto de edad no tiene absolutamente nada que ver, pues un joven incluso puede ser un individuo de 40 años y puede no ser joven alguien de 20 años, ser joven no es una cuestión de apariencia, maquillajes o dependencia de otros.

En la sociedad actual, muchos miembros de este grupo joven, dependiendo de su clase social, en este caso jóvenes de clase media baja o clase baja, se ven obligados a temprana edad a asumir otro tipo de responsabilidad que va más allá de la que se deben cumplir como miembro activo de una sociedad. Demandan ser productivos y buscan soluciones en el campo laboral, de esta manera, ayudan a su familia, pero abandonan su sitio como jóvenes siendo obligados a identificarse con el grupo adulto.

Se ha comprobado que los medios de comunicación han creado un mito en la sociedad de los jóvenes y muchas veces cuando se habla de estas asociaciones juveniles, se estigmatiza su imagen y se la presenta en conceptos negativos.

1.3.3 Sociología de la comunicación

En la última década, fenómenos sociales vinculados a términos de comunicación y medios masivos han revolucionado completamente una sociedad en la que sus actores han constituido culturas grupales, creando una identidad propia y alianzas estratégicas en las relaciones interpersonales.

El cambio es evidente, las formas políticas, económicas, culturales, simbólicas y pertenecientes al imaginario colectivo han sufrido una transformación que tiene incidencia

en los medios y procesos de comunicación. En el individuo, el cambio también ha producido una experiencia social y tienen problemas para ser aceptados en la sociedad.

Jesús Martín Barbero manifiesta que no se puede pensar y actuar en la cultura como un sitio donde todo está dispuesto en compartimentos fijos e inmutables, pues en la realidad todo se mezcla⁸.

La comunicación, por ende, ya no involucra específicamente a los medios, sino que tiene que ver con procesos de mediaciones; lo que menos importa es saber qué pasa con la racionalidad de los medios, lo que interesa es saber lo que ocurre con la racionalidad de los consumidores.

Las dinámicas culturales actuales no son analizadas en el sentido antropológico, sociológico y comunicacional. Si se entiende a la cultura aceptando un principio de retroactividad complejo y aplicado a la dialéctica entre medios y mediaciones, se puede deducir que tanto los medios como las industrias culturales son notables en un estudio comunicacional de imaginarios juveniles y su expresión cultural.

Medios como la televisión, la radio, la prensa, la música, el cine, son los que se encargan de generar un sinnúmero de contenidos con los cuales los jóvenes se identifican. Comunicacionalmente se pretende identificar qué tipo de información reciben las culturas juveniles como flujos que pertenecen a todas las clases sociales. Se necesita saber el uso de las nuevas tecnologías y los imaginarios que se crean cuando se consumen algunos productos culturales y cómo son creadas las estéticas de cada cultura, es por esto que se pretende receptor todas las acciones comunicativas generadas en el espacio público y privado.

⁸ Cerbino, Mauro, Chiriboga, Cinthia, Tutivén, Carlos, Culturas Juveniles: cuerpo, música, sociedad y género, Quito, Ediciones Abya-Yala, Convenio Andrés Bello, 2011, página 20.

1.3.4 Conceptos claves

1.3.4.1 Cultura

La cultura nace de la cotidianidad y de la gente que pertenece a una determinada sociedad, a las expresiones que los identifican y a la participación de cada individuo en la vida social con otros que pueden ser nacidos en la cuna de otras culturas y sociedades. La cultura permite entender a las personas a través de elementos simbólicos y establece un sentido de pertenencia a una identidad social. Marca este sentido de la diferencia en cada ámbito, de los vestuarios que utilizan unos, de los peinados que llevan otros, de los dialectos de unos y los modismos de otros. La cultura como tal precisa que se establezca una reciprocidad entre lo usual y lo inusual, para mantener esta apertura con el resto de culturas y descubrir aspectos extraños o desconocidos para muchos.

Se ha comparado muchas veces a la cultura como:

- ✓ **Tejido:** la cultura como una trama de significaciones que los hombres han cimentado. Esto se asocia a una noción de red y crea una concepción de la cultura como algo común.
- ✓ **Matriz:** la cultura como un espacio de producción donde la realidad es importante. La matriz, entonces, es una acción comunicativa que genera biografías, historias, ritos, mitos, costumbres y creencias. Esta matriz permite que se produzca, circule y se consuma el sentido social⁹.
- ✓ **Memoria:** la cultura como un disco duro. Una reserva de elementos simbólicos y datos culturales.
- ✓ **Expresión:** la cultura como la productora de lenguajes verbales y no verbales, como la organizadora de los momentos cotidianos, codifica la comunicación de los rituales juveniles y la interacción de sus miembros con el colectivo.
- ✓ **Metamorfosis:** la cultura como un camaleón, la transformación de las identidades de los jóvenes.

⁹ Cerbino, Mauro, Chiriboga, Cinthia, Tutivén, Carlos, Culturas Juveniles: cuerpo, música, sociedad y género, Quito, Ediciones Abya-Yala, Convenio Andrés Bello, 2011, página 25.

- ✓ **Objeto fractal:** la cultura como un objeto irregular, desigual e intermitente.
- ✓ **Caos:** la cultura como un desorden, como algo complejo o turbulento.
- ✓ **Simulación y Virtualidad:** la cultura como una realidad artificial y como algo que existe y no existe.

1.3.4.2 Identidad e identificación

La identidad se concibe como las experiencias individuales que se construyen en momentos determinados, hablar de identidad se refiere a la invasión de elementos novedosos, la dinámica y el proceso. No se puede hablar de identidad sin pensar en que ésta se expone a múltiples transformaciones, principalmente por la aparición de agentes externos. Por lo tanto, esta definición de identidad se asocia con el concepto de identificación; la identidad no es estática o consistente, al contrario, es inestable y múltiple y la identificación representa el proceso de identidad hacia otras maneras de reconocimiento.

Las culturas juveniles se conciben como identidades nómadas que buscan variadas identificaciones. Para Jesús Martín Barbero, la devaluación de la memoria juega un papel importante en términos de identidades juveniles: *la juventud se identifica sobre todo con el presente, siendo éste constantemente cambiante, también las identificaciones juveniles serán constantemente cambiantes*¹⁰.

1.3.4.3 Dimensión cultural

Es el elemento eficiente y dinamizador. Toda cultura es concebida desde su dimensión, experimenta modas y estilos de vida, del sentido y del sin sentido, es reconocer al otro como diferente. Es un mecanismo imaginario y también simbólico que permite que cada sujeto se incluya en una sociedad.

¹⁰ Cerbino, Mauro, Chiriboga, Cinthia, Tutivén, Carlos, Culturas Juveniles: cuerpo, música, sociedad y género, Quito, Ediciones Abya-Yala, Convenio Andrés Bello, 2011, página 27.

1.3.4.4 Consumos culturales

Son todos los aspectos simbólicos e imaginarios de los consumos materiales. Permiten conocer cómo se configuran los estilos en la vida de cada individuo, son transversales y transclasistas.

1.3.4.5 Subjetividad

Cuando se habla de subjetividad, se refiere al sujeto consciente y responsable de sus ideas y acciones. Esto crea la total diferencia entre el sujeto y el objeto. El sujeto no se considera como unitario es compuesto, no es autónomo y depende de algunos factores de multiplicidad que relacionan a unos con otros. Es por esto que la subjetividad es vista como una dinámica que no está ligada a una particularidad, pues es un producto de las relaciones sociales entre los individuos.

2. Capítulo 2

2.1 Tribus Urbanas o Clanes Urbanos

Según Maffesoli, las tribus urbanas son el producto de un cambio en la visión sociológica de las sociedades y ocurre cuando se pasa de la modernidad a la posmodernidad.

El autor plantea que se ha creado una crisis en la noción de lo social, que se entiende como una distribución mecánica, es así que propone tener en cuenta a esta noción de sociabilidad como algo más complejo y orgánico.

Sostiene que existe una depresión del individuo debido al aspecto económico y político y propone que se debe ocupar el concepto de persona y su rol dentro de las asociaciones juveniles actuales y analizarlo desde el entorno social masivo.

“La metáfora de la tribu permite, como tal, dar cuenta del proceso de la des individualización, de la saturación de la función que le es inherente y de la acentuación del rol de cada “persona”, también en el sentido latino de la palabra, está llamada a desempeñar en su seno”¹¹.

Maffesoli concibe la constitución de comunidades emocionales donde la relación social que tiene un carácter contractual e ideológico y el compromiso con algún proyecto definido es suplantada por la relación social afectiva, emotiva y estética. Este vínculo afectivo definitivamente crea un nuevo tribalismo y conjuga, en el caso de la sociedad quiteña, valores arraigados, religiosos y localizados con el nuevo desarrollo en el ámbito tecnológico.

¹¹ Cerbino, Mauro, Chiriboga, Cinthia, Tutivén, Carlos, Culturas Juveniles: cuerpo, música, sociedad y género, Quito, Ediciones Abya-Yala, Convenio Andrés Bello, 2011, página 29.

2.1.1 Definiciones¹²

Se han dado algunas definiciones de tribu urbana, a continuación se citarán algunos conceptos:

1. Una tribu urbana se constituye como un conjunto de reglas específicas (diferenciadoras) a las que el joven decide confiar su imagen parcial o global, con diferentes - pero siempre bastante altos – niveles de implicación personal.
2. Una tribu funciona casi cómo una pequeña mitología en donde sus miembros pueden construir con relativa claridad una imagen, un esquema de actitudes y/o comportamientos gracias a los cuales salir del anonimato con un sentido de la identidad reafirmado y reforzado.
3. En una tribu tienen lugar juegos de representaciones que le están vedados a un individuo *normal*. Cuantitativamente, pertenecer a una tribu es una opción minoritaria en la realidad urbana, pero se hace llamativa, porque es literalmente excesiva, ya que quiere, programáticamente, excederse, superar las limitaciones, es decir, las reglas de la sociedad dominante y uniformadora.
4. Mediante la tribalización se reafirma la contradictoria operación de una identidad que quiere escapar de la uniformidad y no duda en vestir un uniforme. Se trata, por lo visto, “impertinentes” símbolos de pertenencia, un juego entre máscaras y esencias.
5. Todas las tribus urbanas inventariadas constituyen un factor potencial de desorden y agitación social, ya que su propio acto de nacimiento representa simbólicamente “desenterrar el hacha de guerra” contra la sociedad adulta de la que, de alguna forma no se quiere formar parte.
6. El look más extremado y menos convencional revela una actitud y una necesidad auto expresiva más intensa de lo habitual, y en consecuencia también más activa, pudiendo manifestarse de forma agresiva y violenta.
7. La relación de pertenencia del individuo al grupo es intensa, globalizadora y aporta un sentido existencial. Todas sus maniobras y actuaciones parecen estar dirigidas y

¹² Costa, Pere-Oriol, Pérez Tornero, José Manuel, Tropea, Fabio, Tribus urbanas: el ansia de identidad juvenil entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 1996, páginas 91-92.

justificadas en función de esa pertenencia. Se asiste entonces a un evidente proceso de responsabilidad personal de las acciones.

8. Cuando se intenta explicar en qué canales y en qué modalidades se expresan esas actitudes vitalistas y agresivas, resulta evidente que la música y el espectáculo deportivo constituyen los canales y las fuentes de inspiración más frecuentes. Seguramente por su potencial de agregación masiva y de intensidad emocional.
9. Sintomáticamente, las actitudes más violentas se acompañan de una “imagen de marca” fácil de reconocer, un uniforme ceremonial, una especie de instrumento simbólico para quien quiere distinguirse por sus actos y su atuendo. A diferencia de las pandillas juveniles tradicionales, en donde el hecho delictivo, tendía a ocultarse, en esas tribus la violencia no se disimula, al contrario, se manifiesta y muestra con orgullo, satisfacción y como sistema de provocación.

2.1.2 Diferencias entre tribus urbanas y grupos juveniles

Las tribus urbanas son vistas como estables en el sentido grupal, mantienen una identidad definida y tienen un estilo que las identifica del resto. Han creado su identidad desde una identificación hacia un referente ideológico, estético o social. Se puede decir que son más sólidas que otras formas de agrupaciones socioculturales. El territorio para las tribus es sagrado y les permite apoderarse de un espacio donde otras culturas como la parental y la del resto de la sociedad no pueden acceder.

Las culturas juveniles, por otro lado, son dinámicas, porosas y su tiempo de vida es corto, pues se alimentan de otras culturas y modifican sus estilos e identidades. No se concentran en un sistema único, cualquier individuo puede formar parte de una cultura.

En Quito, las tribus urbanas pueden ser por ejemplo las barras de los equipos de fútbol o los grupos de rockeros y metaleros, pero es difícil ver a grupos de jóvenes que se ubiquen en un territorio determinado, el vestuario que utilizan es similar entre todos o tienen algo que se los identifique como una banda.

Lo que definitivamente existen son grupos de personas que comparten intereses similares y

emocionales; acuden a determinados lugares ya sean bares, discotecas o conciertos. La mayoría de estos jóvenes comparten intereses musicales, de moda, sexualidad, religión, política, familia, deportes, entre otros.

Muchos grupos también se originan a partir de imaginarios colectivos: raza, clase social, creencias y prejuicios sociales o regionales, que en su mayoría llegan a ser una herencia de las generaciones antecesoras. El punto común de este grupo de personas radica en una creciente y a la vez débil conciencia de la situación de su colectividad frente a las sociedades del primer mundo. Creen que debe darse un cambio inmediato en muchos aspectos sociales y están cansados de tener una actitud impotente y conformista. Persiste una tensión y una latente desconfianza en todo sentido ante la sociedad principal que las preside.

2.2 La Música en las culturas juveniles

2.2.1 Antecedentes

Desde siempre, la música ha sido el elemento más importante en el comportamiento de cada individuo, la mayoría de las personas reconocen que en su tiempo libre o de ocio acuden a ella para satisfacer sus necesidades primordiales y salir un poco de la cotidianidad gobernante en cada situación o acción que se realice. Es por esto que el interés principal radica en su importancia y consumo a nivel global.

Los consumos juveniles parten de una idea de homogeneidad. En la posguerra, especialmente dentro de un análisis de la sociología humana, se asume que la juventud pertenece a un sistema y su ideal de rebelión busca un escape a todas las presiones que involucran su desarrollo dentro de la sociedad.

La clase y la generación en la que cada ser humano se ve inmerso dan a entender que estos colectivos urbanos y culturales no son más que la respuesta por parte de la clase trabajadora de la cultura hegemónica y parental, que se expresa a través de rituales de estilo. Estos estilos se establecen por moda, música o baile y por valores o sensibilidades.

La música articula estos estilos, que se toman particularmente de los géneros musicales como el rock, hip-hop, punk, heavy metal, entre otros. La visión desde la cual se percibe a este tipo de tendencias se da desde una perspectiva opositora a la cultura hegemónica: géneros que están de moda, de predominancia comercial y valor artístico individual.

El rock es el género que ha predominado. Según Simon Frith el rock, como género musical ha sido el centro de *“atención en las apropiaciones activas y creativas por parte de las audiencias de los significados y placeres de la música popular”*¹³.

El rock, en particular, ha sido tomado como el foco de estudio con el fin de evitar descuidar la exploración de otras formas musicales en muchas culturas, como la salsa, el merengue, el rap, el techno, el reggaetón, entre otros. La importancia de la música en cada grupo o colectivo, radica en el lugar en donde ha sido usada e interpretada.

2.2.2 El consumo y lugar de la música en los jóvenes

En Quito, el consumo musical está principalmente sectorizado por las clases sociales, baja, media y alta. Cuando de actividades de ocio se trata, un gran número de jóvenes prefiere escuchar música y esto se da en los tres sectores socioeconómicos. Se determina entonces que el consumo musical prevalece ante otro tipo de acciones como ver televisión, leer, ir de compras, hacer deporte, jugar video juegos, navegar en internet, etc.

El tiempo de consumo musical mayoritario en los jóvenes oscila entre una hora y tres horas al día, cabe recalcar que no sobrepasa de este límite, aunque existen excepciones. Generalmente las mujeres son las que más horas pueden pasar escuchando música.

Se destaca también que los medios utilizados para escuchar música se diferencian de acuerdo a cada clase social a la que cada joven pertenece. En la clase alta se prefiere escuchar música por internet o CD grabados de acuerdo a sus gustos musicales, en la media se alternan estos medios y también la radio es bastante utilizada y en la clase baja que se ve

¹³ Cerbino, Mauro, Chiriboga, Cinthia, Tutivén, Carlos, Culturas Juveniles: cuerpo, música, sociedad y género, Quito, Ediciones Abya-Yala, Convenio Andrés Bello, 2011, página 78.

limitada muchas veces por las tecnologías se consume la música que ponen en la radio en su mayoría.

También se conoce que un gran número de consumidores musicales dan mucha importancia a la letra de las melodías sobre la música o el género, video clips, cantantes o bandas. Este aspecto puede ser un indicativo de que se ha formado una mayoría de consumidores que no gustan de un género musical específico sino que se alimentan de algunas tendencias y vertientes musicales.

Lewis (1992), recalca que:

“Al analizar los gustos de los jóvenes de la clase media se conocía que daban más importancia a la letra que los jóvenes de las clases trabajadora, quienes se iban por el lado del ritmo y lo bailable de la música”¹⁴.

La letra de las canciones constituye el elemento central en toda melodía, pero no se puede restar importancia al resto de componentes que hacen de una canción un himno para cada persona. El lugar de la música en los jóvenes depende de una serie de factores no sólo de melodía y letra sino también de los arreglos, los solos, el ritmo, el género, el lugar donde se escucha ya sean bares, discotecas, espacios públicos, en la casa, con amigos, en reuniones familiares, etc. También depende mucho de los estados anímicos, el contexto social y la situación que cada joven experimenta.

2.2.3 Preferencias musicales

Las preferencias musicales de los jóvenes dependen mucho del grupo social en el que se desenvuelven. En Quito, hay un grupo significativo de jóvenes que no tienen un gusto particular, consumen música de “moda” que se escucha generalmente en lugares de diversión y esparcimiento, los géneros son variados y van desde la salsa, el merengue y la electrónica hasta el reggaetón, el vallenato, las cumbias, el pop, las conocidas “carmelinas”

¹⁴ Cerbino, Mauro, Chiriboga, Cinthia, Tutivén, Carlos, Culturas Juveniles: cuerpo, música, sociedad y género, Quito, Ediciones Abya-Yala, Convenio Andrés Bello, 2011, página 82.

y el género romántico con las canciones del recuerdo. Este es un grupo que no se ha encasillado en el consumo de un género específico.

También están los que defienden un género particular, aquí se destacan los rockeros, góticos, rastafaris, punkeros y demás agrupaciones de culturas juveniles que se han agrupado por afinidad. La diferenciación de las preferencias por las clases sociales también se ha determinado por los géneros que se consumen. En la clase baja la mayoría prefiere escuchar músicaailable como la salsa y el reggaetón, tienen un gusto importante por el pop y el género romántico y también consumen otros ritmos tropicales y ecuatorianos.

La clase media, por su parte, consume también estos ritmos aillables, pero sin duda, el pop prevalece en sus preferencias. La música romántica y los géneros de moda también se incluyen en sus gustos. Y finalmente, en la clase alta, muchos jóvenes prefieren escuchar rock, pop y géneros fusionados. Es importante tener en cuenta, que muchos jóvenes no destacan una preferencia musical específica, pero eso depende del círculo social en el que se desarrollan.

2.2.4 Uso de la música y gustos por los géneros

A principios de los años 30, se empezaron a hacer estudios entre los jóvenes para conocer qué uso le daban a la música. Lewis menciona:

“Los jóvenes usaban la música popular para crear significados compartidos socialmente. Se identificaban con cantantes específicos y usaban la música popular como un recurso conversacional, y vía la predicción de qué canciones serían éxitos, creaban y mantenían posiciones de status dentro de un grupo de pares”. (Lewis, 1992, págs.137-138¹⁵).

Estos estudios han permitido conocer gustos musicales definidos en cada individuo. Es por esto que, por ejemplo, algunos rockeros rechazan la idea de mantener una relación con una

¹⁵ Cerbino, Mauro, Chiriboga, Cinthia, Tutivén, Carlos, Culturas Juveniles: cuerpo, música, sociedad y género, Quito, Ediciones Abya-Yala, Convenio Andrés Bello, 2011, página 85.

persona que guste del reggaetón. Los gustos musicales son los que predicen las preferencias y los estilos de vida de cada persona.

El trabajo de Dick Hendija muestra el papel predominante de la música, viéndola como el componente central en las adhesiones de cada grupo y en la construcción de una identidad, pues la música expresa un estilo de vida.

Se puede decir también que los gustos se conocen dependiendo de las clases o estratos sociales. El consumo musical está sectorizado por estas clases, aunque en los años 70 se concluyó que existen diversos elementos que modifican los diferentes gustos musicales, como la raza a la que se pertenece, la identificación sexual, el género (hombres y mujeres), las edades, el nivel de educación, las religiones, la ubicación geográfica, entre otros.

Lewis propone entonces que no existe una dependencia de los gustos a las clases sociales:

“Bajo estas condiciones de relativamente alta movilidad social, mayor ingreso discrecional, crédito fácil, distribución eficiente de bienes, una alta tasa de difusión de bienes culturales, consumo conspicuo, y una gran cantidad de tiempo de ocio, el vínculo entre estructura social y estructura cultural se vuelve un problema, no un hecho dado. En lugar de asumirlo como correlativo, es mejor quizás verlo como contingente, problemático, variable y –en un grado mayor del que podemos imaginar- subjetivamente determinado”. (Lewis, 1992, pág. 141)¹⁶.

La complejidad de las sociedades no permite que un determinado gusto se imponga ante otros, tal vez cuando una sociedad es reducida y no hay mucha movilidad pueda existir una relación de pertenencia a una clase social determinada y a un gusto específico.

Es por esto que Lewis propone romper con la mirada unidimensional y entender la complejidad del gusto. Para hacerlo, en principio toma en cuenta las diferentes dimensiones

¹⁶ Cerbino, Mauro, Chiriboga, Cinthia, Tutivén, Carlos, Culturas Juveniles: cuerpo, música, sociedad y género, Quito, Ediciones Abya-Yala, Convenio Andrés Bello, 2011, página 86.

geográficas, estéticas y políticas.

Por un lado, se ha comprobado que los rasgos demográficos tienen que ver con la constitución del gusto, así mismo, las estéticas tienen que ver con la apreciación de los diferentes componentes de la música que han trascendido a los contextos del uso y significados sociales, a la iconografía de cada género, vestimentas, etc. Por último, la dimensión política entiende los gustos culturales sabiendo que algunos géneros nacieron con un carácter oposicional.

Todos los estudios enfocados en definir los gustos y el uso musical no han sido suficientes, el universo de estudio es infinito. Se puede determinar de alguna manera que la organización de los gustos musicales por estratos sociales se debe al tipo de estructura de cada sociedad; la oferta cultural es muy segmentada, al igual que los consumos.

En los espacios donde comparten los diferentes grupos sociales, no se concibe escuchar otro género que sea el de preferencia de otro grupo. La música demarca estos espacios donde los jóvenes comparten entre ellos y se entretienen. Se puede dar algunos ejemplos:

En algunos bares donde acuden jóvenes de clase alta se consume música en inglés y clásicos del rock & roll, las canciones son siempre de los mismos grupos: The Doors, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen, Rolling Stones, entre otros. Hay otros también donde se escucha música pop, canciones del momento y músicaailable, aquí los consumidores son en general jóvenes de clase alta y media. También hay lugares en sectores populares donde sólo se escuchan vallenatos, reggaetón, salsa y merengue, a estos sitios de diversión acuden generalmente jóvenes de nivel bajo. El consumo musical permite hacer distinciones y expresar valoraciones sociales, generacionales, raciales, de género, ideológicas, religiosas, etc.

Muchos grupos juveniles tienen preferencias musicales marcadas, atacan a los seguidores de otros géneros rechazados por ellos y los desvalorizan. Esto obviamente depende del estrato social al que se pertenece. En los lugares de ocio, muchas conversaciones del tipo musical surgen entre los jóvenes, críticas y gustos personales siempre salen a relucir.

Muchos dan su punto de vista musical y defienden los géneros que consumen, algunos

incluso intentan convencer a otros de que consuman lo que ellos escuchan y se niegan a seguir a otros géneros. Estas diferentes valoraciones musicales que se dan entre los jóvenes quedan impunes y son en su mayoría prejuiciosas y separatistas.

Otro papel importante donde la música interviene es en la variación de los estados de ánimo de cada individuo: alegra, entristece, relaja, crea melancolía o combate la depresión. Siempre está presente en cualquier actividad social y crea ambientes. La música sostiene los valores de cada cultura; crea identidades.

Generalmente los seguidores de un género específico, tratan de alimentarse con mucha información de la música que consumen, para esto consultan todo lo que puedan en medios como la radio, prensa, televisión, internet, revistas, en conversaciones con amigos, en conciertos y discotecas, refuerzan sus valoraciones y sus perspectivas de género.

2.2.5 Las familias musicales y sus seguidores

En Quito, las familias musicales más reconocidas son las siguientes:

La familia de gustos musicales bailables donde consumen música como la salsa, el reggaetón, el merengue, el hip-hop y algunos géneros tropicales. Los principales consumidores pertenecen al género femenino y hombres de clase social media baja o baja.

La familia que consumen pop, géneros de moda y música romántica. Los adeptos de este tipo de música son generalmente hombres y mujeres de todas las clases sociales, teniendo más peso en los sectores altos y medios.

La familia que consume rock y todas sus variantes, heavy metal, hard rock, death metal y muchas fusiones más, este grupo en su mayoría está representado por el género masculino y en cuanto a clases se puede decir que un gran número de seguidores pertenece a un estrato alto.

El consumo del rock ha sido paradigmático de ruptura, aunque para muchos rockeros este género no impone ninguna ruptura, ni con la cultura parental ni con la cultura hegemónica.

Por otro lado, el consumo de la música de moda sí supone una forma notoria de ruptura. Es mal visto y hasta se rechaza que en lugares como discotecas donde sólo asisten jóvenes, lleguen adultos pues la exposición del erotismo que se manifiesta en los bailes rebasa todo límite en la concepción de esta cultura parental.

“Un lenguaje en el que predominan el vocabulario y los ademanes, las expresiones ambiguas, ambivalentes, que no sólo acumulan y dan salida a lo prohibido, sino que al operar como parodia, como degradación, regeneración, contribuían a una atmósfera de libertad. Groserías, injurias y blasfemias se revelan condensadoras de las imágenes de la vida material y corporal, que liberan lo grotesco y lo cómico, los dos ejes expresivos de la cultura popular”.¹⁷ (Martín-Barbero, 1987, págs. 75).

¹⁷ Cerbino, Mauro, Chiriboga, Cinthia, Tutivén, Carlos, Culturas Juveniles: cuerpo, música, sociedad y género, Quito, Ediciones Abya-Yala, Convenio Andrés Bello, 2011, página 93.

3. Capítulo 3

3.1 Movimiento Rockero

3.1.1 Antecedentes

Esta cultura comenzó en la década de los '50 con Elvis Presley y Frank Sinatra con el Rock N' Roll, que muy pronto evolucionó al rock con una ideología tradicionalista, individualista y endogámica. En este género se utilizan como instrumentos principales la guitarra, batería, bajo y algunas veces instrumentos de teclado como el órgano, piano o los sintetizadores.

En países de habla inglesa se conoce a los seguidores del género como “rockers”, y en Latinoamérica como “rockeros”. Suelen pasar con sus motocicletas llamativas, pantalones negros muy pegados, cabello largo o en caso de no poseer una, un casco de motocicleta o pañuelo a lo hard rock y camisetas negras de grupos como: Pink Floyd, Los Beatles, The Doors, Creedence, etc. Los Rockeros adoptaron desde su inicio, la idea de ser bebedores de cerveza y fumar mota, pero con los años eso fue variando a LSD, Cocaína, Heroína.

3.1.2 Origen

En los orígenes del rock and roll existía una combinación de elementos de blues, boogie woogie, jazz. Además de la influencia de la música Folk de Irlanda, góspel y country.

El rock & roll se desarrolla mediante revelaciones que estaban en oposición a la guerra, con la finalidad de pedir paz, para evitar el que se suscite una tercera guerra mundial.

“El término "rock and roll" era en su origen un término náutico, que ha sido usado por los marineros durante siglos. Se refiere al "rock" (movimiento hacia atrás y delante) y "roll" (movimiento hacia los laterales) de un barco.”¹⁸

La expresión planteada anteriormente, se la puede hallar en la literatura inglesa del siglo XVII, refiriéndose siempre a botes y barcos.

¹⁸ Los rockeros, en línea: <http://tribusurbanassv.galeon.com/rock.html>, 2011-03-05.

Posteriormente el término "rock and roll" fue utilizado en la música espiritual negra en el siglo XIX, pero con un concepto religioso que fue grabado por primera vez en 1916. Antes de 1947, únicamente los cantantes negros de góspel solían hablar acerca del "rocking", término utilizado por afroamericanos para referirse al secuestro que se percibían en determinados acontecimientos religiosos.

3.1.3 Cronología y evolución del Rock

La música rock tiene sus raíces en la era del rock & roll y el rockabilly de los años '50. A mediados de los años '60 se adoptó la música rock con la folk, para crear el folk rock, con el blues y dar lugar al blues rock y con el jazz. Así nace el jazz rock fusión y más tarde el rock psicodélico.

En los años '70, el rock añadió aspectos del soul, funk y música latina, creando algunos subgéneros como el soft rock, el hard rock, el rock progresivo, el heavy metal y el punk¹⁹. Los subgéneros del rock en los 80 incluyen el new wave, el new romantic, el glam rock, el synth-rock, el hardcore punk, rock alternativo, rock cristiano, el metal cristiano, el trash metal y el speed metal y en los años 90 incluyen el rock estilo grunge, el britpop, el indie rock y el piano rock.

3.1.4 Las eras de los Rockeros

En el transcurso de estas eras, los rockeros hicieron algunas variaciones en cuanto a su estilo, mutaron algunas cosas y se agruparon con otros.

Lo único que permaneció fue el agrado por el cabello largo, el color negro y la hermandad que une a los rockeros del mundo.

✓ Primera Era: Rock

¹⁹ Los rockeros, en línea: <http://es.wikipedia.org/wiki/Rock>, 2011-03-05.

En esta época, los miembros que formaban parte de la subcultura vestían de negro. “Se contaba con artistas como: *The Beatles*, más tarde, *The Doors*, *Greatful Dead*, *Pink Floyd*, *Cream*, *Queen*, y *The Rolling Stones*. Nacen los primeros motociclistas, o *Jinetes Rockeros*.”²⁰ todos al ritmo del rock y con una buena dosis de marihuana, recorrían largas distancias sin rumbo alguno.

Poco tiempo después de esta era, iniciaron el tema de la paz y el amor con el símbolo ☸. Con este acontecimiento, algunos dejaron de ser rockeros, para convertirse en hippies, quienes consumían variedad de drogas y en grandes cantidades.

✓ **Segunda Era: Soft Rockero**

Posterior a la era donde predominó el rock y el color negro, a inicios de los años '70. Los rockeros dejaron de consumir marihuana y licor, ya que hubo una gran cantidad de fallecidos por sobredosis y por accidentes en motocicletas, por eso también algunos músicos decidieron suavizar este género, “*Cat Stevens*, *Kansas*, *Barry Manilow*, *América* y su mayor exponente, *Air Supply*.”

✓ **Tercera Era: Era del Hard Rockero**

En esta era los rockeros se reanimaron e incrementaron su fuerza a la esencia del rock, adicionando ritmos más pesados, consumiendo todo tipo de droga, y hasta que les crezca nuevamente el cabello, se ponían en la cabeza un pedazo de la tela que utilizaban para limpiar sus motos, creando de tal manera la imagen de Hard Rocks motociclistas. De esta manera se finalizan las tres eras del rock.

3.1.5 Aliados y enemigos²¹

²⁰ Los rockeros, en línea: <http://www.frikipedia.es/friki/Rockero>, 2011-03-05.

²¹ Los rockeros, en línea: <http://tribusurbanassv.galeon.com/rock.html>, 2011-03-05.

Los Rockeros a pesar de ser considerados como los “padres del porvenir”, han creado con el paso del tiempo, múltiples amistades y enemigos también.

✓ **Aliados:**

- Hippies: Son considerados los aliados más antiguos de los Rockeros.
- Funks: Son exportadores de plantas alucinógenas, con los cuales comparten gustos musicales y sabiduría.
- Heavies: Son considerados como la evolución del Rockero.
- Grunge: Al igual que a los rockeros, les agrada las botas, el cabello largo.
- Góticos: Tienen influencia de los rockeros, pueden llegar a ser un poco pesados como ellos, pero cuando están callados en un rincón no molestan a nadie.
- Frikis: Es la alianza natural, en la cual unos ponen la inteligencia y los otros la fuerza. Cada vez existen más Frikis rockeros.
- Punks: Son aliados y por momentos indiferentes, debido a que este grupo nace de bandas de rock que tenían el cabello largo, pero con el tiempo cambiaron su peinado.

✓ **Enemigos**

- Canis: Son completamente contrarios, por lo cual surgen rivalidades encabezadas por este grupo.
- Raperos: Porque a pesar de que su música está basada en el Blues al igual que el rock, hacen ruidos con la boca y tienen cabello corto, cubierto con un pañuelo.
- Emos: No los consideran como enemigos, los rockeros creen que perderían en tiempo con matarlos porque ellos lo hacen por sí mismos.

3.2 Comunidad rockera en la ciudad de Quito

El movimiento rockero en Quito se concentra principalmente al sur de ciudad. El grupo más representativo llamado “Al Sur del Cielo” convoca a gran parte de consumidores del género rockero, quienes han realizado proyectos y festivales muy conocidos por la sociedad quiteña.

Representantes del movimiento: Pablo Rodríguez, periodista y editor de la revista “Rockers Magazine”, quién redactó un espacio de Rock y Metal en el diario “Últimas Noticias” y Diego Brito representante principal de “Al Sur del Cielo”, han estado desde muy jóvenes a la cabeza del movimiento rockero. Ven al rock como su espacio de libertad.

“El rock se conforma con acordes de poder; quintas, frases y solos. Se lo utiliza con distorsiones y suena mucho más fuerte que otros géneros”²².

La ideología del rockero se crea desde el punto social de libertad y respeto total. Los miembros de la comunidad rockera son personas que proponen algo sin quejas, y encaminan sus ideales hacia la creación de un mejor futuro de la sociedad.

El rock ha sido su forma de liberación que ha llegado a cada uno sin haberlo buscado ni identificado. Es un género que encuentra y permite expresar una necesidad de libertad. Cada rockero hace del rock parte de su vida y su esencia. La identificación con el rock va más allá de todo, de sus formas musicales y del sentido imaginario de cada individuo.

“La identificación del rockero se encuentra con las cosas que canta el rock, no sólo de las cosas bonitas y superficiales, hay ciertas letras que te pegan. Por ejemplo, hay una canción de “Hermética” que habla de un niño de la calle, que cambió totalmente mi perspectiva de vida. El disco de Barón Rojo llamado “Tierra de Nadie” te ubica en un escenario y un entorno manejado por lo más mediático. En este contexto se desarrollan necesidades individuales”²³.

En Quito existe una cultura ferviente de seguidores del género rockero. En la “Concha Acústica” ubicada en el sector de la Villa flora dese el año 1987 se congregaron alrededor

²² Entrevista a Diego Brito, representante del movimiento “Al Sur del Cielo”, realizada 2011-03-28.

²³ Entrevista a Pablo Rodríguez, periodista y editor de la revista “Rockers Magazine”, realizada 2011-03-28.

de 50 personas, actualmente, se cuentan más de 20 mil miembros que asisten que asisten a los conciertos organizados por el movimiento “Al Sur del Cielo”.

Hace dos décadas, los rockeros se encontraban entre gente de su edad, se reunían para conversar, tomar y escuchar rock, ahora se ven familias, grupos y parejas rockeras con sus hijos. En este punto, se puede decir que el rock ha trascendido algunas generaciones, en general ha sido visto como “una cosa de guambras” por parte de la cultura parental y la hegemónica, pero la semilla del consumo de este género va creciendo en algunos jóvenes que serán los rockeros del mañana. El rock ya tiene un precedente generacional que nació hace 40 años y todavía prevalece dentro de nuestra cultura.

Un rockero se define como un individuo orgulloso que prefiere ser visto como un consumidor de música cualquiera a ser catalogado como doctor o abogado. Su trabajo no es remunerado como otros, pero se sienten felices de poder hacer lo que quieren, tocar en una banda, hacer canciones que hablen de la situación social y lo que pasa día a día.

Dentro de una banda de heavy metal, existen gustos muy variados. Hay personas que gustan del black, el death, el trash. Muchos rockeros del sur han creado un acercamiento más real con algunos miembros “punkeros” del norte y se sienten gustosos al trabajar con ellos. Entienden y saben que como seguidores de la música a todos les ha costado mucho trabajo desarrollar una propuesta social y esa ha sido su lucha desde siempre.

Se han abierto espacios para que puedan expresarse, pero saben que no son suficientes. Dentro de la ciudad tienen un programa radial y en el resto de ciudades se suman dos programas a lo mucho. A pesar de eso, su movimiento ha seguido creciendo y uniéndose. Ya pasaron los relajos y las broncas, la búsqueda de espacios, ahora saben que tienen el suyo y quieren trascender a través del tiempo y solidificar su consumo universal.

“Soy un músico frustrado, al ver mi imposibilidad e inutilidad absoluta para poder aprender a tocar un instrumento, me di cuenta que para ser músico, cada individuo debe

*ser tocado por algo especial, por una gran sensibilidad. Cualquiera puede entonar algunas notas en una guitarra o dar baquetazos en una batería”.*²⁴

Estos rockeros que sienten la imposibilidad de crear música, hartos de que no exista un medio que permita difundir su arte, y sabiendo que el crecimiento en la escena local se cansó de hacer covers de grupos internacionales, deciden ayudar a difundir su música por otros medios. Las condiciones se fueron dando de tal forma que se ha establecido un espacio para estas bandas que están creciendo.

Medios impresos como el Telégrafo de Guayaquil, con su espacio “Cuadernos del rock”, el diario “Últimas Noticias” con un espacio de Rock y Metal en Últimas Noticias, la revista “*Rockers Magazine*” y un programa en radio sobre rock en la ciudad han sido pequeños espacios donde los rockeros van expresando su arte y lo comparten con el resto de la sociedad.

A los rockeros no les gusta ser identificados como una tribu urbana, creen que este calificativo los hace ver como revolucionarios y provocadores del desorden dentro de la sociedad. Dicen ser una propuesta cultural de vida. Jaime Guevara, el “Negro” Acosta, los Mozzarella, son algunos de los rockeros que forjaron este movimiento cultural dentro de la ciudad. Hay rockeros de todas las edades, en sus filas hay miembros que tienen 12 ó 13 años y algunos 60 años o más, es decir, trasciende todas las edades y etapas. La generación de rockeros no se puede encasillar en un movimiento, jurídicamente son una cooperación, pero no representa a todos los rockeros. El universo del rock en la ciudad no puede representarse con una sola agrupación.

En cuanto al territorio, los integrantes de “*Al Sur del Cielo*” se ubican específicamente al sur de la ciudad. Hay otro porcentaje de grupos de rockeros repartidos en el norte y los valles de Quito, y cuando hay festivales, tocan las bandas de todos los sectores. No son grupos cerrados, abren sus puertas a cualquier otro colectivo que comparta sus gustos como

²⁴ Entrevista a Pablo Rodríguez, periodista y editor de la revista “*Rockers Magazine*”, realizada 2011-03-28.

rockeros. El problema de la defensa de territorio radica en la gran cantidad de prejuicios que se tienen. Existe una clara delimitación entre colectivos del norte y del sur.

“Hay una cuestión económica que define a los grupos del norte y del sur. Hace unas dos décadas, se ubicaban en el sur personas de recursos económicos bajos y medios bajos, gente que tenía que sacrificarse toda la vida para conseguirse una guitarra; entonces había un enfrentamiento con la carencia y la necesidad por falta de medios y recursos, cosa que no pasaba con la gente del norte; muchos tenían la facilidad de enrolarse con el rock de afuera, gente que tenían dinero y les pedían a sus panas que viajaban a Europa o Estados Unidos que les compren los discos que querían”.²⁵

En la comunidad rockera del sur, se intercambiaban casetes. Los acetatos eran el símbolo más importante de un rockero, al conseguir uno, ya se tenía mucho respeto e incluso eso identificaba a cada persona dentro del movimiento. Ahora, por ejemplo, dicen que las camisetas que utilizan ya las usa cualquiera, hay gente que juega un partido de fútbol con una camiseta negra estampada con nombres de bandas rockeras, como la *“Diablada de Alangasí”* donde todos los jugadores bajaban a jugar sus encuentros con camisetas rockeras.

Cualquier persona que llevaba bajo el brazo un disco de acetato ya era identificado como rockero o algo tenía que ver con esa cultura.

“Había un ritual con esto, tenía un pana, Patricio Buitrón, que vivía en Carcelén, no era un tipo potentado, pero se compraba su acetato, me acuerdo que el primero que me mostró fue “And Justice for all” de Metallica para mí fue lo máximo, lo podía comparar con que haya venido Iron Maiden. Nos reunimos todos los panas y con mucho cuidado sacábamos el acetato, abríamos el celofán, le poníamos en el equipo y ya. Entonces ahí le grababas al disco, pero sólo entre tus panas, porque había una fidelidad enorme con eso, no podías pasarlo con otras personas, se quería evitar que se haga popular”.²⁶

²⁵ Entrevista a Pablo Rodríguez, periodista y editor de la revista “Rockers Magazine”, realizada 2011-03-28.

²⁶ Entrevista a Pablo Rodríguez, periodista y editor de la revista “Rockers Magazine”, realizada 2011-03-28.

En esas épocas, se sentía el rechazo por parte del grupo rockero, sabían tanto de rock que si algún miembro desconocía datos importantes de su cultura, era expulsado de su movimiento y con la advertencia de que si realmente quería pertenecer al grupo de los rockeros, debía aprender muchas cosas para así mantener una conversación con ellos.

Estas cosas son lógicas que perseveran el patrimonio del rock, en el pop según ellos no se encuentran esos nexos. En la ciudad, grupos como los “*Tercer Mundo*” te pueden conversar de lo lindo que era tocar hace 20 años en el Spellman, pero no te pueden hablar de una nota de fidelidad, de conocer a la gente a través de la música y encontrar empatía en las formas de pensar, en las necesidades que se tienen como individuos para buscar una identidad propia.

Los rockeros como movimiento se formaron en las calles. Sentían el rechazo por parte de sus padres y la sociedad en la que vivían. En épocas donde gobernaba Febres-Cordero, Sixto Durán-Ballén y Abdalá Bucaram, había persecuciones hacia la gente que quería hacer algo para cambiar las cosas, en ese tiempo les perseguían a los “Alfaro Vive”, por mala o buena suerte, en sus filas figuraban algunos miembros del movimiento rockero, se tenía mucha afinidad con estos grupos de revolución.

En ese tiempo, la comunidad rockera pudo trabajar políticamente en cuestiones de base y trascendencia histórica con el movimiento “Alfaro Vive”, entonces era fácil que a todos los rockeros les confundan como líderes de ese grupo de rebeldes. Muchos integrantes de la comunidad rockera eran encarcelados y maltratados. A muchos les cortaban el pelo y los desaparecían.

“Trabajaba en las comunidades con mi madre que también tenía esas tendencias “alfaristas” y se veía la necesidad de generar un discurso político acá en el movimiento, ya no era eso de -panas vamos a chupar-, queríamos generar un campo laboral. Por ejemplo, nos reuníamos para decidir si hacíamos una microempresa de artesanías,

*proponíamos proyectos para alguna institución y eso es lo que nos llevó a generar un movimiento fortalecido desde la base, pues hemos conseguido muchas cosas que nos propusimos, cosas inimaginables a veces que no eran propuestas definitivas”.*²⁷

El sueño del grupo rockero establecido al sur de la ciudad era crear un espacio en donde puedan hacer música y asista gente de todos los sectores de Quito. Es así como la “Concha Acústica” es el lugar donde se lleva a cabo festivales y conciertos de rock.

Los rockeros reconocen que si se iban por otra línea, tal vez esa misma línea política alfarista, obviamente hubiesen sido presa fácil de los “pulqueros”, gente que hubiese querido guiar al movimiento con otros fines. Siempre han tenido muchas propuestas de derecha y ultra izquierda para crear una revuelta política, pero nunca las aceptaron.

Algunos rockeros eran miembros del partido comunista ecuatoriano pero a la larga, fueron expulsados. Para los comunistas el rock era alienante, no decía nada y su filosofía de vida no se aplicaba en nada. Los “burguesitos” tirándose a comunistas o a “socialistoides” no saben que el movimiento rockero se ha formado hace muchos años y tiene clara una identidad.

*“La gente que aquí se ha forjado, ha comido un pan entre 20 personas, ha compartido un plátano y un vaso de agua. Ha sido gente que ha peleado por su espacio. Todo ha sido producto del trabajo de cada uno de los miembros en base de nosotros, eso es lo que es nuestro movimiento”.*²⁸

En cuanto a la identidad de un rockero se puede decir que se ha formado como una identidad universal, una cultura universal, aunque siempre se cree distinguir a un rockero por su cabello largo y su vestimenta negra. En nuestra sociedad, se han creado conceptos de una lucha proletaria en el heavy metal, igual que en el punk, aunque es un poco raro en Quito, porque se ha fincado en las clases altas y esto ha sido una tendencia mundial que

²⁷ Entrevista a Diego Brito, representante del movimiento “Al Sur del Cielo”, realizada 2011-03-28.

²⁸ Entrevista a Pablo Rodríguez, periodista y editor de la revista “Rockers Magazine”, realizada 2011-03-28.

nace con “*Offspring*”²⁹. El punk se “aniña”, entonces ya no es el punk de los “Ramones”³⁰, la estética en un tiempo se convirtió en una moda era camisas a cuadros, chompas de cuero apretadas, se pasó de identificación de un grupo a moda comercial. El punk es el hermano extraviado del heavy metal; es el rock&roll sucio que en los años 70 se conoce como punk con bandas como “Sex Pistols”³¹.

En el último lustro de los setentas, había ya bandas de rockstars como “Led Zeppelin”³², entonces hubo un apogeo en el rock progresivo y a un poco de gente le molestó eso de la técnica en la guitarra, los cinco mil acordes, las escalas, los viajes en aviones privados y limosinas y demás pomposidades. Muchos empezaron a cantarle al entorno, como una respuesta a cierto establecimiento que se da de todo esta tendencia rockera. Se acentuaron los problemas sociales en Inglaterra y los hijos de esa clase social marginada, comenzaron a hacer música que cuente su situación y en esos años la sensación que se vivía era desesperanzadora, no había futuro, plata, oportunidades de estudiar o accesos a servicios.

*“Una de las consignas del punk es el “not future” no hay futuro, vive ahora y al tope, si te mueres hoy mismo, no importa, no piensas en el mañana, por eso en los noventas como representante de esa onda aparece Kurt Cobain”*³³.

La ropa que usan los rockeros, no responde a una simple estética. Una calavera estampada en una camiseta negra está ahí por algo, no sólo de adorno. En los años 50, en los Estados Unidos, la formalidad y la elegancia prevalecían, las normas impuestas por la sociedad sostenían que todos deben ser “bien portaditos”. Como antecedente, en esa época ya hubo la revolución del jean en la clase obrera, muchos de sus miembros durante y después de su

²⁹ *Offspring*: banda de rock estadounidense, formada en Orange County, California, en 1984. Actualmente está integrada por Dexter Holland, Noodles, Greg K, Pete Parada y Josh Freese.

³⁰ *Los Ramones*: banda de punk formada en Forest Hills, en el distrito de Queens, Nueva York, Estados Unidos, en el año 1974.

³¹ *Sex Pistols*: banda de punk formada en Londres en 1975.

³² *Led Zeppelin*: banda de rock inglesa, considerado una de las más importantes de ese género y una de las más populares durante la década de los setenta. Fue fundado en 1968 por el guitarrista Jimmy Page.

³³ Entrevista a Pablo Rodríguez, periodista y editor de la revista “Rockers Magazine”, realizada 2011-03-28.

jornada de trabajo seguían utilizándolos, aunque eso era mal visto y catalogado. Se empieza a notar esta brecha entre pobres y ricos.

Los seguidores del rock se rebelan y también empiezan a usar prendas que no eran aceptadas por la sociedad, ahí es cuando el jean forma parte del atuendo del rockero. El color negro, que a veces representa el luto y también de anti-moda, los hace separarse de la moda popular. Este es uno de los antecedentes de cómo se va formando la estética y la indumentaria del rockero. Se debe destacar también que en la indumentaria del rockero hay elementos del indigenismo de Estados Unidos, los apaches de pelo largo, los flecos y toda esa onda se ha tomado para crear el estilo del rockero.

Los rockeros se han alimentado de algunas culturas y tendencias. Hay movimientos que defienden a una sola parte de su entorno, por ejemplo, hay grupos de heavy metal que hablan solamente de dragones, fantasía, del Señor de los Anillos, hay otros grupos de heavy, de black metal y trash que defienden todo lo pagano; las iconografías son diferentes en cada grupo de rockeros.

Los seguidores del black metal comenzaron a utilizar pintura blanca en sus rostros, esto responde a una posición anticristiana. La religión que imperaba en Europa era el paganismo, la relación de los elementos en la naturaleza. Cuando llega la religión cristiana, borra todo eso y empiezan a construirse iglesias. Entonces lo que se quería al quemar las iglesias, era desterrar a los cristianos y retomar la religión pagana. Este grupo de seguidores de black metal, tenían una identificación especial con un grupo de guerreros vikingos que pintaban de blanco sus rostros. Hay un mito que dice que estos guerreros regresaron en forma de músicos. Bandas representativas de este tipo de rockeros consumidores de black metal han sido “Immortal³⁴” y “Cradle of filth³⁵”.

Lo más arraigado en Quito es el heavy metal. Los rockeros se identifican con la libertad y la justicia, a través del color negro, que representa el luto, el duelo que llevan por dentro. El rock tiene raíces negras, nace del blues, música de los esclavos que venían migrando desde

³⁴ *Immortal*: banda de black metal noruega fundada en 1990 por el bajista y vocalista Abbath.

³⁵ *Cradle of Filth*: grupo de metal extremo formada en Suffolk, Reino Unido, en 1991.

el África, en pésimas condiciones cuya única alegría era hacer música con tambores. Les prohibieron eso cortándoles incluso las manos y la lengua para que no canten. Ellos empezaron a preguntar que les pasaba y en los murmullos de los negros nace el blues. Entonces al vestir de negro, los rockeros recuerdan ese episodio de la historia y lo han hecho parte de su propia identidad.

Los rockeros piensan que Jesucristo fue el primer rockero, pues luchó por la libertad que ellos tanto piden y quieren tener. Su figura vista por todos como un hombre de cabello largo, barba, medio “hiposo” les hace pensar eso. Creen firmemente que la imagen que la iglesia nos da de Jesús no es esa, tergiversa mucho las cosas, es por esto que los rockeros pelean por su identidad ancestral, por lo que les arrebató la iglesia católica y la religión, que para ellos, nunca debió venir acá.

La música, como parte de la identidad de cada rockero es el elemento más importante, es el eje y el trasmisor de todo lo que hacen. Creen firmemente que sin música el mundo estaría perdido y que el enfrentarse a una sociedad sin ella no les permitiría trabajar en sus ideales. Para muchos, el metal y el rock, no son los únicos géneros que han influido en sus gustos.

“Entre mis principales referentes musicales puedo nombrar a Víctor Jara, Silvio Rodríguez, León Gieco, Violeta Parra, Bob Dylan, que hacía folk, por ejemplo, Neil Young; todo este tipo de gente que ha propuesto algo. Cuando empecé a conocer el género del rock, oía música de bandas como Supertramp, Pink Floyd, Deep Purple, súper setenteras; pero cuando me enamoré realmente del rock y decidí dejar de ir a conciertos de otro género musical, fue cuando oí Barón Rojo. En ese momento descubrí esa música que me decía lo que yo quería escuchar. El sentimiento al escucharla fue muy fuerte, me hizo pensar que al fin lograba identificarme con algo”³⁶.

Para otros rockeros, la música es el escape a ciertos conflictos que tenían en la adolescencia, conflictos con sus padres y algunos con la cultura hegemónica.

³⁶ Entrevista a Diego Brito, representante del movimiento “Al Sur del Cielo”, realizada 2011-03-28.

“Nunca me sentí cómodo con la música que consumían en mi tiempo (techtronic), algo faltaba. Bajaba a los bailes de mi barrio y un pana me dice mejor vamos de aquí y me lleva a su casa. Cuando llegamos, saca un disco de un grupo de Ambato que se llama “Cry”, quedé impactado, casi infartado, al escuchar los sonidos guturales que hacían me quedé loco. Después me enseñó una enciclopedia del rock, tenía unos acetatos de Pink Floyd, de Led Zeppelin, de todo. En ese momento me propone que para conocer más de esa música tengo que empezar por las bases. Empiezo a escuchar Zeppelin, particularmente una canción que se titula “All of my love”, quedo encantado, al igual que cuando escuché a esa banda de Ambato con una canción que se llama “Sádico”, que trata del tema de los toros. No soy un anti taurino de ultranza, pero no estoy de acuerdo con el tema de matarles, escucho las letras, las historias sociales y eso fue todo. Me gustó tanto esta música, que una vez incluso fui a hacer un mandado por el sector de la Arenas, vi una tienda de discos y me quedé, entré como a las dos de la tarde y salí a las siete de la noche, me olvidé del mandado de mi mamá”³⁷.

Otros rockeros, encuentran en el death metal y su sonido de la batería, ese ritmo que necesitaban escuchar; ese sentido de adrenalina y aceleración.

“Hay una foto de Sepultura que me impactó, es una imagen donde salen los cuatro integrantes de esa banda en una favela en Brasil, rodeados de pobreza. También me marcó la portada de “And justice for all” de un cd de Metallica, donde aparece la estatua de la libertad con la balanza inclinándose y desbalanceada hacia un lado. En ese momento empiezo a hacer lecturas y a descubrir que no hay libertad, no sólo de libertad de expresión sino en términos generales, todos estamos presos, no somos libres. Esos elementos me van llevando hacia un río grande que me trasbordó al olimpo del rock y ahí se da mi identificación con este género”³⁸.

Hablando de estilos, para algunos rockeros les resulta casi imposible dar una respuesta concreta. La formación rockera de la mayoría la determinaron gracias a varias corrientes. Algunos se identifican con el Heavy Metal por la esencia de las letras, otros con el Death

³⁷ Entrevista a Pablo Rodríguez, periodista y editor de la revista “Rockers Magazine”, realizada 2011-03-28.

³⁸ Entrevista a Diego Brito, representante del movimiento “Al Sur del Cielo”, realizada 2011-03-28.

Metal por la energía y rapidez y algunos con corrientes de fusión tipo “*Sal y Mileto*³⁹” y “*Bersuit Vergarabat*⁴⁰” creen que en estas bandas el rock se ha formado y se ha ido desarrollando. Mucha gente de la comunidad rockera desconoce de esas bandas, algunos se opondrían totalmente a aceptar este tipo de música, pero gracias a estas fusiones y gustos variados han ido creciendo.

Cuando se habla de tolerancia y apertura a otros grupos y culturas se muestran interesados en comentar que esas actitudes intolerantes casi no existen entre sus miembros. Pero algunos cuentan que en su lugar de reunión, la “Concha Acústica”, de principio asistían unas 24 personas y gustaban de escuchar “*Iron Maiden*”⁴¹ y “*Barón Rojo*”⁴². Cuando querían salir a tocar en otros lados, siempre les cerraban las puertas y en carteles de publicidad de algún concierto se leía: “*prohibido mascotas y heavies maricones*”. Ese tipo de calificativos hacia su gremio, hizo que se encierren en su propio espacio y desistan de compartir con otros movimientos y permitir que cualquiera se les una.

Piensen que la radicalidad para un proceso histórico y revolucionario es necesaria. El grupo de rockeros del sur de la ciudad, cerca de 12 años fue consumidor neto de heavy metal, nada más y no permitía en sus conciertos a otros grupos. Más tarde ya se admitió que en los festivales que organizan toquen bandas de otras tendencias musicales. Las peleas con los punkeros eran terribles. Siempre ha existido una delimitación entre la gente del norte y del sur, se atacan entre todos y se menosprecian.

Al principio, la visión de algunos rockeros era bastante radical. Creían que los integrantes de otros grupos no hacían nada para crecer, para ellos eran un grupo de habladores que esperaron que el movimiento rockero cree un espacio al que todos podían acudir y hacer

³⁹ *Sal y Mileto*: grupo de Rock Progresivo y Fusión de Ecuador. Combinan Rock progresivo con Blues, hardcore, electrónica, jazz, metal y una base de rock tradicional, fundado en 1994.

⁴⁰ *Bersuit Vergarabat*: grupo argentino de rock, el cual se hizo notable a finales de los años noventa por unir este género musical con ritmos latinoamericanos como la cumbia, el tango, la chacarera o el candombe y letras cargadas de críticas hacia el sistema político y la sociedad.

⁴¹ *Iron Maiden*: banda británica de heavy metal fundada en 1975 por el bajista Steve Harris, reconocida como una de las bandas de heavy metal más exitosas de toda la historia.

⁴² *Barón Rojo*: grupo de rock y heavy metal español, fundada en los años ochenta.

música. Las percepciones eran muchas cuando se decían tantas cosas de los rockeros, luego se servían de todo lo que su movimiento había trabajado durante años.

Con el tiempo, los rockeros crearon el espacio de la semana del rock donde dieron cabida a 127 bandas de todos los géneros aquí en Quito, hace 9 años con exactitud ya se ha dado apertura. Se han incluido muchas bandas, aunque el Grupo “Al Sur del Cielo” es en su mayoría consumidor de heavy metal. Ciertos rockeros son un poco más abiertos, la mayoría continúan siendo demasiados radicales. Su filosofía dentro de su organización es permitir que cada uno consuma lo que quiera, pero no por eso aprueban que se deje de lado la identidad propia del rockero.

“Escucho por lo menos 30% de música de España, flamenco, María Rita Segundo, algunas cosas de bossa nova brasileña, también groove en contrabajo que es estupenda. Soy un seguidor de la salsa clásica, de “Baldes”, “Henry Fiol” y muchos más”⁴³.

Muchos rockeros reconocen que existe una relación muy cercana entre el rock y la salsa. La virtuosidad que cada músico tiene con los instrumentos y el tema social de las letras de la salsa y el rock. El vínculo central entre ambos géneros fue “Santana⁴⁴” quien mezcló ritmos de son cubano con el rock y las raíces de las que nacieron son las mismas.

“Alguna vez compartí con un salsero que sabía mucho de metal y conocía datos precisos de rock. Me prestó un libro de la historia de la salsa de Santiago Facundo, que cuenta como se forma la disquera “La Fania all Stars”⁴⁵, la historia es muy parecida a nuestra organización y formación como movimiento. Se reunieron, formaron su corporación y empezaron a hacer música. Los diferentes movimientos salseros se originaron una vez que salen muchos músicos de Cuba y se radican en otros países especialmente en New York y el Bronx en búsqueda de nuevas oportunidades y para alcanzar un nivel económico que les

⁴³ Entrevista a Pablo Rodríguez, periodista y editor de la revista “Rockers Magazine”, realizada 2011-03-28.

⁴⁴ Carlos Santana: nacido en Autlán de Navarro, Jalisco, México el 20 de julio de 1947, guitarrista mexicano de jazz rock y rock latino, ganador del Grammy, considerado el 15.º mejor guitarrista de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.

⁴⁵ Fania All-Stars: grupo de música latina formado en Nueva York, Estados Unidos, en 1968 por los artistas más conocidos del sello Fania Records.

permite trascender musicalmente. De a poco nacieron fusiones, por ejemplo, el latin jazz con músicos cubanos y americanos que mezclan diferentes estilos y los hacen uno sólo”⁴⁶.

Algunas bandas de rock brasileras como “*Sepultura*”⁴⁷ en medio de su show, hacen samba y muchos no entienden que tipo de fusión intentan hacer. Una situación parecida pasa con “*Angra*”⁴⁸ que fusiona la bossa nova y el rock en su estilo musical.

Principalmente, hay dos cosas que hacen que el rock tenga relación con otros ritmos; la primera, es la necesidad de fusionar melodías, pues el rock ha ido evolucionando y de este género han nacido muchísimos más como el heavy metal hasta llegar al Cyber punk electro gothic metal rock. La segunda, es identificar algunas ideologías entre seguidores de géneros, con la salsa la relación es profunda, son géneros hermanos. Las drogas y las temáticas de sus líricas, han formado parte de la vida de sus actores.

La onda radical de los rockeros nació de una banda argentina llamada “*V8*”⁴⁹. En los años 80 empezaron a decir que estaban hartos de los hippies, ya no más rosas, se acabó la paz y el amor. Cuando pierde fuerza esta idea de amor y paz, las políticas se pierden y se necesita tomar una posición y militancia. Si no se hacía eso, por ejemplo, el movimiento de los hippies hubiera terminado siendo absorbido por la milicia de Estados Unidos. Para evitar la opresión, ven la necesidad de armarse, es por esto que los hippies se consolidan como el único grupo que logró parar una guerra.

Entre los miembros del grupo de rockeros es un tema recurrente la relación que mantiene cada uno con su familia. Entre ellos se cuentan historias de conflictos graves donde los padres hacen lo imposible para evitar que sus hijos formen parte de su gremio.

“Se contaban historias de que una de las mamás de un pana rockero le había roto todas las revistas de rock que coleccionaba, otra que el papá le encontró los casetes de

⁴⁶ Entrevista a Pablo Rodríguez, periodista y editor de la revista “*Rockers Magazine*”, realizada 2011-03-28.

⁴⁷ *Sepultura*: banda brasileña de Heavy Metal, formada en la ciudad de Belo Horizonte por dos hermanos, Max e Igor Cavalera en 1984.

⁴⁸ *Angra*: grupo brasileño de power metal, fundado en 1991.

⁴⁹ *V8*: banda de heavy metal de Argentina de la década de 1980.

“Metallica” y les sacó la cinta, en fin, muchas historias de ese tipo eran bastante comunes”⁵⁰.

La relación de la generación de los 70 con la cultura parental es totalmente cerrada, debido al rechazo de la bulla y la iconografía del rock. Los padres querían cortar de cualquier manera todo lo que tenga relación con este tipo de géneros nuevos y locos, y si era necesario empleaban la violencia. Es por eso, que el único momento donde se sentían libres de consumir su música era cuando se reunían, para ellos era bastante complicado poder escuchar su música abiertamente. En este punto ya aparece la desobediencia, la rebeldía, el sentido de violencia que ha creado el colectivo.

Para la comunidad rockera, más allá de la restricción de sus padres, los verdaderos culpables de crear una imagen negativa de ellos y tenerles en un concepto de movimientos violentos, extremistas y rebeldes sin causa han mostrado los medios. Se encargaron de difundir que hay que tener cuidado con los rockeros, por el tema del satanismo, de las drogas y de la violencia.

“No hace mucho, cuando sucedió este episodio de la tragedia en la discoteca “Factory” un periodista conocido del medio me pidió una entrevista. Andrés Carrión, en esa época trabajaba en canal 1, jamás me hizo una pregunta, simplemente lanzó una hipótesis referente al consumo de drogas en los espacios o lugares donde nos reuníamos. Como en todo espacio, ahora se puede consumir lo que cada uno quiera, eso es sabido, pero como somos rockeros, culpan directamente a nuestro colectivo de lo que pasó, asegurando que la gente que falleció estaba tan volada, que no sabía dónde estaba la puerta, y hasta encontrarla, ya se quemaron. Este tipo de comentarios que se lanzan al aire, crean imaginarios en las personas. Los medios de comunicación crea en la gente la imagen de que el rock es la peor porquería del mundo”.⁵¹

Todos los rockeros aseguran que la música que consumen siempre es blanco fácil de críticas y que nadie dice que el reggaetón es malo porque vende y es comercial. El rock

⁵⁰ Entrevista a Diego Brito, representante del movimiento “Al Sur del Cielo”, realizada 2011-03-28.

⁵¹ Entrevista a Pablo Rodríguez, periodista y editor de la revista “Rockers Magazine”, realizada 2011-03-28.

también tuvo su época de oro, pero antes se comercializaba sólo en los Estados Unidos y Europa, aquí en Sudamérica, el nivel de consumo era bajísimo.

Entonces, el rock al ser un género que no da mucho rédito, lo que se pedía a través de los medios era que se corte y se reprima. En este punto intervenían las fuerzas del orden, que actuaban de manera violenta, les pegaban con toletazos, los golpeaban y a todo el mundo le parecía bien. Reconocen que algunos rockeros si son violentos, pero la visión general afecta a todo el movimiento. Se comparan con otro tipo de grupos conformados por personas de la elite guayaquileña, que consumen gran cantidad de drogas. Recuerdan que en los años 80 estos “aniñados hijos de políticos guayaquileños” eran conocidos como los principales consumidores de cocaína y su lugar de encuentro era el “Uni Hotel”. De ahí el antecedente que nació en los ochentas; los discos del rock eran etiquetados con avisos como “Parental Advisory” y “Explicited Lyrics”.

El estereotipo que se ha creado del rockero es del “rebelde sin causa”, un guambrito drogado, un satánico y de pelo largo. Esto ha llevado a definir una cuestión, la gente odia lo que no conoce, odia el progreso, odia la igualdad y toda esa fobia de aceptación lo transmite en su entorno social. La sociedad todavía no acepta que existan personas diferentes al resto, no da cabida a otro tipo de ideologías y nuevas alternativas de vida, ven a estas subculturas como una amenaza. Muchos piensan que se les va a quitar la tranquilidad a ellos y a sus hijos, pero eso es mentira. La cultura de rockeros mantiene una filosofía de vida, la verdad es necesaria y cuando se pone en práctica esta ideología les duele mucho a otros, pues no les conviene que se destapen este tipo de “verdades”.

La cultura hegemónica y la religión siempre han impuesto normas de formalidad y moral. En Quito, el círculo social es bastante mojigato, curuchupa e hipócrita.

“En un disco de Barón Rojo que se llama “Hijos de Caín” se relata la historia de los hijos de Abel quienes fueron conocidos como “los que lamían las botas a Jesucristo”. Caín fue uno de ellos, pero se rebeló y fue maldecido. Los rockeros somos los hijos de Caín, “yo he elegido ser lo que siempre seré”. Con esto es claro darse cuenta de cómo la iglesia ha

manipulado la idea del rebelde, del que dice no y se niega a pertenecer al grupo de los que dicen sí. Esto se da en movimientos de poderes religiosos a nivel mundial, que pertenecen a las órdenes establecidas, aquí intervienen aspectos muy complejos”⁵².

No se puede hablar que los rockeros tienen una moda, para ellos es una estética en su indumentaria. Por ejemplo, las camisetas negras que usan con logotipos rockeros que llevan puestas casi siempre, eso los identifica. En el tema de gustos musicales, se les complica dar nombres, eso depende de cada rockero.

“Hay dos tipos de música que me encantan: por una cuestión de gusto el rock y sus derivaciones. “Sepultura”, “Bersuit”, “Iron Maiden”, “Barón Rojo”, “Pink Floyd” y cerca de unos 274 mil nombres más. Otro tipo de música con la que siento identificación y me provoca explorarla estaría Paganini, Chopán, María Rita Segundo, “La Manhattan transfer”, la salsa especialmente Blades y Lavoe. Como referente musical debo decir que se representa en la figura Igor Cavalera (baterista) siempre quise ser como él y también Janis Joplin por la simpleza con que ella tomaba las cosas”⁵³.

Muchos intentan buscar referentes y adaptarlos a su vestuario y estilo personal.

“Jamás he pensado en vestirme imitando a alguien en especial, pero mi referente fue mi hermano mayor, Fernando. Cuando era pelado, le veía con sus mechas largas, sus chompas militares pero no las de cuero, usaba botas y su estilo era bastante singular. Cuando entre a este movimiento del rock, me identificaba con la forma de vestir de David Gilmore, de los Maiden, de Barón Rojo y toda esa generación de heavies. Entonces empecé a tratar de utilizar atuendos de un heavy metalero. En mi caso, usaba púas, estoperoles y tatuajes, porque para significan algo para mí. Los estoperoles han sido llevados por los rockeros como su armadura contra la sociedad. En cuestión de gustos musicales, me declino por el heavy metal. Mis referentes musicales son Ricardo Lorio, David Gilmore, Víctor Jara y Jesús de la Rosa de una banda de rock flamenco. Me encanta mucho lo que

⁵² Entrevista a Diego Brito, representante del movimiento “Al Sur del Cielo”, realizada 2011-03-28.

⁵³ Entrevista a Pablo Rodríguez, periodista y editor de la revista “Rockers Magazine”, realizada 2011-03-28.

*hace Paul Gillman, mi banda “Resistencia” y bueno principalmente Barón Rojo, que es mi ideal”.*⁵⁴

La interrelación entre los rockeros se da por el vínculo de la amistad, una palabra bastante compleja, que tiene una intención de fidelidad entre panas y a los principios, en esta comunidad es muy importante la honestidad en las acciones y decisiones que se toman. Por el movimiento rockero han pasado algunas personas que lamentablemente no han tenido esos principios que ellos buscan, esas personas se han ido quedando en el camino.

Los rockeros son un grupo dispuesto a pelear y ganar su dignidad ante todo. En los espacios donde llevan su música y cultura se hacen notar como rockeros, como un grupo de personas que ha trabajado siempre y no tiene tiempo para traiciones, para “ahuevamientos” como dicen ellos, no dejan de lado las cosas y ven lo personal por delante. Creen haber madurado y ya no pretender generar un cambio real político y cultural en el país.

Estarán de acuerdo y en desacuerdo con las decisiones que imponen los diferentes regímenes, pero han abierto los ojos a la sociedad y ahora están tratando de no ser vistos como “escoria”. Antes, lamentablemente se confundían las palabras y ellos preferían encerrarse en su grupo, alejados lo mejor posible de lo político, pero a la final, siempre han sido más políticos que cualquier activista. No enfrentan muchas cosas, tienen un sentido anti político y anti partidistas, eso ha llevado a cada miembro del movimiento rockero a tener diferente tendencia política.

Además de ser amigos entre los que integran el movimiento, también construyen una identidad. La amistad ha llegado después de la identificación inicial, se unieron por el gusto común de la música rock, interactuaron, conversaron, convivieron con toda la gente y después construyeron una amistad. Reconocen que han encontrado un respaldo dentro del grupo de personas con el que se han relacionado, dicen que no tienen jergas, pero creen que en el hip-hop si las hay. Definitivamente en ese respaldo han encontrado la fidelidad que se debe tener como parte de un colectivo unido por afinidades, se han ayudado mucho, han

⁵⁴ Entrevista a Diego Brito, representante del movimiento “Al Sur del Cielo”, realizada 2011-03-28.

tratado de ser como hermanos y en situaciones adversas, se han estrechado la mano entre todos.

En el movimiento rockero se ha dado apertura a todos los géneros. Para ellos, las mujeres rockeras son las más bacanas del mundo, la sociedad las ha estereotipado y ellas lo han sufrido más que los hombres rockeros. Al vestirse de negro y utilizar accesorios diferentes son calificadas como “putas”. Su movimiento las defiende, quiere y respeta como compañeras, amigas y hermanas.

“Sin una mujer el hombre no existe y duele mucho saber que la gente nos ve como machistas. En toda cultura hay machistas, pero no se debe hacer una apreciación general. Cuando se dan pleitos o problemas, por ejemplo, entre rockeros y policías, nosotros resguardamos la seguridad de nuestras mujeres y niños de la comunidad. En anteriores episodios, las mujeres han sido blanco fácil de abusos, muchas veces los chapas hasta les han violado. Son situaciones muy fuertes y difíciles de perdonar”⁵⁵.

En todo caso, los rockeros como representantes masculinos de su movimiento, reconocen que las mujeres rockeras se han enfrentado a un millón de cosas y no se alimentan de esa basura que consumen muchas otras. Han trabajado doblemente para ganarse su puesto.

“Estuve casado con una rockera, me divorcié de ella pero sigue siendo mi amada, por toda la vida, los sentimientos hacia ella no han cambiado en lo absoluto. El cariño que se tiene por ellas es real; los rockeros nos enamoramos de verdad, a lo mejor no nos enamoramos de una, pero el rato que nos llega nos jodimos, porque damos la vida por la otra persona, nuestra naturaleza es sensible y amamos con el corazón”⁵⁶.

En cuanto a la relación y tolerancia con los homosexuales, no aceptan que la gente piense que son un movimiento homofóbico. Son fanáticos de muchas bandas cuyos integrantes son

⁵⁵ Entrevista a Diego Brito, representante del movimiento “Al Sur del Cielo”, realizada 2011-03-28.

⁵⁶ Entrevista a Diego Brito, representante del movimiento “Al Sur del Cielo”, realizada 2011-03-28.

homosexuales como “*Sweet*”⁵⁷, que fueron partícipes de la revolución de las flores en Inglaterra. “*Judas Priest*”⁵⁸ una banda de heavy metal también tiene integrantes homosexuales en sus filas, *Freddy Mercury*⁵⁹, *Wendy O. Williams*⁶⁰, *Patti Smith*⁶¹, *Joan Jett*⁶², en fin, hay muchos representantes del rock que han pertenecido al gremio homosexual y han sido aceptados.

Para los rockeros de la ciudad de Quito, la sociedad ecuatoriana es la homofóbica. El rock les ha enseñado a abrirse un montón; entre los miembros del movimiento, se critican y son inaceptables actitudes discriminatorias. Los campesinos, por ejemplo, si respetan a los miembros de la comunidad rockera, aunque por sus fachas todavía les tienen recelo y un poco de miedo. Los rockeros han nacido en cunas campesinas y obreras. No existe ninguna distinción y marginación de género.

Su gremio se ha enfrentado a grupos como la CONAIE, que se creen indigenistas, pero el estrato social al que pertenecen en su grupo es alto, se disfrazan. Muchos rockeros tienen una buena relación con gente muy importante de Guayaquil, hijos de personas muy adineradas. Las clases sociales han sido borradas por el rock.

Si se habla de no aceptar a alguien, los rockeros no aceptan a los traidores. La marginación en todo caso se da por las diferentes actitudes de cada individuo. En cuestión de clases sociales, si hay una clara demarcación entre sectores: la gente del sur te habla de la última

⁵⁷ *Sweet*: banda británica de música rock muy prominente y una de las principales del género glam rock existentes en la década de 1970, fundada en 1968.

⁵⁸ *Judas Priest*: grupo británico de heavy metal, considerado uno de los más grandes e influyentes en el desarrollo de este estilo, fundado en el año 1969.

⁵⁹ *Freddy Mercury*: nombre de nacimiento: Farrokh Bulsara, nace en Zanzíbar, Tanzania, 5 de septiembre de 1946 y muere en Londres, 24 de noviembre de 1991. Conocido por haber sido el vocalista de la banda de rock Queen.

⁶⁰ *Wendy O. Williams*: nace en Rochester, Nueva York el 28 de mayo de 1949 y muere 6 de abril de 1998, fue la cantante de la banda de punk rock norteamericana The Plasmatics. Llamada "La Reina del Shock Rock," fue considerada la cantante más radical de su tiempo.

⁶¹ *Patti Smith*: nacida el 30 de diciembre de 1946, cantante y poetisa estadounidense. Saltó a la fama durante el movimiento punk con su álbum debut de 1975 *Horses*. Llamada "La madrina del punk", trajo un punto de vista feminista e intelectual a la música punk.

⁶² *Joan Jett*: nombre real Joan Marie Larkin, nacida el 22 de septiembre de 1958 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, cantante, guitarrista, productora, y ocasionalmente actriz. Conocida por ser miembro de The Blackhearts

pedalera que se compró, o la última guitarra que adquirió, al contrario, la gente del norte habla del último concierto que vio en New York de “System of a Down”⁶³. En todo caso, existe una alimentación de parte y parte, pero si se han marcado distancias.

Los rockeros han dado total apertura a toda clase de etnias, incluso han creado el término “Longo Metal” para referirse a muchos músicos y una de sus bandas representativas es “Curare”⁶⁴, no son indígenas, pero se valen de instrumentos de la cultura indígena para hacer su música.

En el gremio rockero hay una banda donde el vocalista se viste con indumentaria indígena, usa la falda multicolor, una toga de plumas y un tinte en el pelo o achiote que se ponen los Tsachillas. No hay un grupo conformado por indígenas conocidos como seguidores del rock, pero todo esto tiene que ver con el territorio. Ellos se ubican en lugares específicos del país, ya han sido culturizados con la música que viene de sus antecesores, entonces no ven la necesidad de componer otra o involucrarse con algún otro género.

“Participé en un encuentro de juventudes en el Puyo, donde vivían etnias y grupos de Cofanes, Huaoranis y también rockeros. Expusimos acerca del movimiento rockero en Quito, y de principio nos atacaron, dijeron que no éramos una cultura, que no servíamos para nada y no aportábamos con nada a la sociedad. Consideraban que el rock no es un género autóctono y se mostraron cerrados todo el tiempo con nuestro movimiento. Lo que hice después, fue demostrarles que el rock para sus seguidores es una cuestión libertaria, cuyas raíces son negras y mestizas y no es sólo el rock de los gringos como todos lo piensan, en Sudamérica, Indonesia y en China, también hay grupos de rockeros. Trataba de explicarles los antecedentes del rock para que me entiendan y no se cierran. Al principio, no querían aceptarme un video documental que llevamos para regalarles y para

⁶³ *System of a down*: banda de metal alternativo de ascendencia armenia formada en Glendale, California, en el año 1995.

⁶⁴ *Curare*: (Comando Urbano Radical Acción Revive Esperanza), una de las bandas más importantes de la escena del Rock Ecuatoriano, nacida en el 2001.

que por medio de eso nos conozcan más. Después de conversar con la comunidad, incluso hicieron cola para obtener uno”⁶⁵.

Han sufrido muchos rechazos por muchos grupos de la sociedad, pero esto se debe a esa mala información que les ha llegado de ellos a través de los medios de comunicación. Lo más paradójico para ellos es que en esas comunidades indígenas se escucha reggaetón a todo volumen, entonces han concluido que existe un “vaciamiento cultural” y ahora ha llegado ya a todas los poblados del Ecuador. Para los rockeros lo mejor sería que este tipo de nuevas tendencias no lleguen a sus culturas porque definitivamente romperían con todo lo que han construido como identidad.

El movimiento rockero asegura que las líneas territoriales hacen mal a todos, o se fuma la pipa de la paz o se genera un conflicto, es por esto que lo que menos harían sería marcar un territorio. En el sentido de espacios, si han construido y creado su espacio propio dentro de la sociedad. Hoy por hoy tienen un programa radial, lo que les ha permitido llegar con su música a muchos lugares del Ecuador, planificando la semana del rock y trabajando con otros colectivos rockeros a nivel nacional.

Los rockeros se movilizan siempre, no permanecen en un mismo espacio. Lamentablemente, por falta de recursos económicos, no han podido trabajar a nivel país, pero su ganancia de espacios en lo público, ya es un derecho adquirido por cada ciudadano. Tienen el respeto de muchos, han trascendido en la etapa de la vida como rockeros, nunca se han apropiado de nada, dicen ser como los “vikings”⁶⁶.

El gremio rockero dice no tener jergas o guetos o al menos no creen que tengan un lenguaje que los identifique. Su idioma es hablar de rock, de música, de bandas, de discos y todo lo que tenga que ver con el género que consumen.

⁶⁵ Entrevista a Diego Brito, representante del movimiento “Al Sur del Cielo”, realizada 2011-03-28.

⁶⁶ *Vikings*: (del inglés *viking*, y este del nórdico antiguo *vikingo*) es el principal de los nombres dados a miembros de los pueblos germánicos originarios de Escandinavia, famosos por sus incursiones y pillajes en Europa.

Parte del estilo de un rockero es su apariencia exterior adornada con tatuajes y aretes. El tatuaje y las camisetas negras son las producciones culturales más utilizadas por los rockeros. En principio, el tatuaje era una identificación de los indígenas pero se lo hizo parte de su identidad rockera, ahora se puede decir que cualquier persona se tatúa, ya es una cuestión universal. Esta producción cultural nace de una necesidad concreta y en una época determinada y ha sido una forma de exteriorizar lo que lleva un rockero en el alma, en su corazón y en su esencia.

Las camisetas, los parches en las chompas y escarapelas también forman parte de su facha rockera. Los piercings, lo llevan algunos no todos, pero eso es más una moda que todos la han tomado, no es algo que los identifica en su cultura.

Las revistas son un medio importante de difusión en el movimiento rockero. Han comprobado que de un grupo de 100 rockeros, los 70 compran una revista, los 20 compran un CD y los 10 restantes un DVD. Actualmente, las revistas constituyen el medio más pesado de su cultura.

Esta difusión ha funcionado gracias a la creación de sus propios sistemas de comunicación. Están cansados de esperar que los medios de nuestra sociedad les den un espacio informativo, eso no va a pasar.

“Jaime Guevara recientemente sacó una producción que se llamó “Palabras Frontales”, sólo en la revista que dirijo se hizo una nota de eso, ningún medio masivo lo hizo público. Pero cuando fue víctima de un altercado violento, la historia fue portada del Extra, de Últimas Noticias y algunos medios televisivos de farándula”⁶⁷.

Las actividades focales de los rockeros son muy variadas:

⁶⁷ Entrevista a Diego Brito, representante del movimiento “Al Sur del Cielo”, realizada 2011-03-28.

“Mi actividad focal es la revista, producida con “Al Sur del Cielo”, haciendo boletines de eventos en “Concha Acústica”, de la semana del rock y otros eventos. Se invirtió mucho con esto, tiempo, dinero y se ha avanzado muchísimo”⁶⁸.

Creen que el fútbol no involucra todo el movimiento rockero. Sólo en Inglaterra y Argentina, el fútbol y las barras se conforman por miembros del gremio rockero. Pero en Guayaquil, si hay cierta diferenciación entre los rockeros de la “Sur Oscura” (hinchada barcelonista) y seguidores de la Boca del Pozo (hinchada emelettista), desde siempre han tenido altercados y enfrentamiento violentos. Las barras se encontraban en conciertos de rock y se iban a los puños.

“Muchos malos rockeros han preferido irse al fútbol que asistir a un concierto de rock. Por ejemplo, coincidió que “Iron Maiden” vino a Quito y también jugaba el Deportivo Quito, algunos rockeros prefirieron perderse el concierto por ir al partido, eso es deplorable”.⁶⁹

Se ha criminalizado al rockero a través de las drogas. Según su movimiento, los medios de comunicación hablan de los pobres rockeros marihuaneros y no tienen en cuenta a toda una sociedad de borrachos que viven en el país. Por otro lado, no se puede ocultar que existe un consumo de drogas dentro del movimiento de rockeros, pero esto se da en cualquier colectivo. Como los rockeros se drogan y son unos dañados van a destruir a la sociedad. La libertad de elegir drogarse o no depende de cada persona. Los rockeros no son vendedores de droga, no comercializan estupefacientes, dicen ser productores de música.

El grupo rockero considera ser una víctima de este sistema caduco que nos gobierna. Consideran que se debe trabajar mucho con los jóvenes y ahora hay muchos proyectos anti-drogas que brindan su ayuda a drogadictos y los rehabilitan. Su movimiento apoya tal iniciativa dejando claro que no existen únicamente drogadictos dentro de su comunidad. En conciertos de rave, electrónica y psicodélica se consume éxtasis, cocaína y una serie de

⁶⁸ Entrevista a Pablo Rodríguez, periodista y editor de la revista “Rockers Magazine”, realizada 2011-03-28.

⁶⁹ Entrevista a Diego Brito, representante del movimiento “Al Sur del Cielo”, realizada 2011-03-28.

drogas que ni se conocen. La droga es un problema de la sociedad y es esta misma la que no se ha dado cuenta del problema.

3.3 Movimiento Gótico

3.3.1 Antecedentes

La subcultura gótica empezó en el Reino Unido entre finales de la década de 1970 y mediados de la década de 1980, en la escena del rock gótico, una derivación del post-punk. Su tendencia cultural está dada por influencia de la literatura y cine de terror.

Se consideran góticos, el grupo de personas que comparten gustos estéticos, musicales, culturales, la tendencia hacia una apariencia y un sonido *dark* u *oscuro*, intentando expresarse en una sociedad en la que el color negro, es representativo del luto, razón por la cual, se los asocia comúnmente con cultos satánicos, con la muerte y la depresión.

*“Los estilos de vestimenta dentro de esta subcultura toman influencias del death rock, el punk, el estilo andrógino, y hasta el estilo de vestimenta del Renacimiento o de la época victoriana. Sin embargo, los góticos tienen una estética propia.”*⁷⁰

Conocer su realidad puede ayudar a comprender el porqué de esa vestimenta que tanto llama la atención y saber qué hay detrás de esas máscaras pálidas, ya que la mayor parte de los individuos que pertenecen a este grupo, han experimentado aislamiento en su vida.

Por otra parte, los góticos fueron denominados “nuevos románticos”, debido a que su cultura nació del Romanticismo del siglo XIX en Europa Occidental, identificándose por expresar estados de ánimo y sentimientos profundos, y por eludir la claridad. *“Lord Byron y Mary Shelley, que relataban sus historias en lugares lúgubres, crearon una rama del*

⁷⁰ Los góticos, en línea: http://es.wikipedia.org/wiki/Subcultura_g%C3%B3tica, 2011-04-09.

*Romanticismo más siniestra y melancólica que más tarde fue conocida como Gótica. Es por eso que hoy se conoce a estos autores como los dos primeros góticos de la historia.”*⁷¹

En los '90 surgieron nuevas subculturas de jóvenes o tribus urbanas, algunas relacionadas con la ideología gótica, debido principalmente a la apariencia y estética similares más que por los géneros musicales de las bandas asociadas con los diversos grupos urbanos.

Con el transcurso del tiempo, el término gótico se fue expandiendo en el diálogo popular, usándolo para referirse a grupos que no tenían la misma afinidad en cuanto a gustos musicales, ni a la estética de la cultura gótica original. Esto propició una jerga que algunos góticos emplean para etiquetar a las nuevas generaciones de jóvenes góticos que muestran potencial para desarrollarse dentro del grupo. *“Darks, Darkies, darketos principalmente en México, países sudamericanos e Italia, “Mallgoths” o “NeoGoth” en los EE.UU., Grufties en Alemania, Gogan's en Australia o Spooky Kids, Mosher's o Mini-moshers en Gran Bretaña. Otros términos más positivos como mini-goths (pequeños góticos) o baby bats (murciélagos bebés).”*⁷²

3.3.2 Música gótica

Los grupos musicales que perpetraron el movimiento del Rock gótico y el deathrock son: *“Bauhaus, Siouxsie & the Banshees, The Cure, Southern Death Cult, Sex Gang Children, 45 Grave, UK Decay, The Virgin Prunes, Alien Sex Fiend y Christian Death. Joy Division, Echo & the Bunnymen, Dead Can Dance, Adam and the Ants y Killing Joke, también han sido relacionadas con este inicio del género”*⁷³

A mediados de los 80, fueron aumentando grupos musicales de este género, acrecentando de tal manera su popularidad. Entre estos nuevos grupos se encuentran: The Sisters of Mercy, The Mission UK, Xmal Deutschland, The Bolshoi y Fields of the Nephilim.

⁷¹ Los góticos, en línea: <http://www.dtribusurbanas.com/tipos/5-goticos>, 2011-04-09.

⁷² Los góticos, en línea: <http://www.dtribusurbanas.com/tipos/5-goticos>, 2011-04-09.

⁷³ Los góticos, en línea: <http://www.dtribusurbanas.com/tipos/5-goticos>, 2011-04-09.

3.3.3 Influencias históricas y culturales

Durante el período de Renacimiento en Europa, se denominó a la arquitectura medieval como arquitectura gótica, que fue considerada como bárbara y pasada de moda en comparación con la arquitectura clásica.

Sin embargo, a fines del siglo XVIII en el Reino Unido, la añoranza por la arquitectura medieval produjo que la gente se fascinara de las ruinas medievales. Esta atracción estaba ajustada a un interés en los romances medievales, a la religión romana católica y lo sobrenatural.

Por otra parte, *“La literatura de terror de fines del siglo XVIII, un género fundado por Horace Walpole en 1765 con la publicación de El castillo de Otranto, fue responsable de las connotaciones modernas del término gótico en el siglo XX.”*⁷⁴ En la actualidad este término se encuentra relacionado con lo sobrenatural, el horror, la morbosidad y la oscuridad.

La novela gótica estableció la iconografía de la literatura y el cine de horror, como la aparición de cementerios, castillos o iglesias en ruinas, fantasmas, vampiros, pesadillas, familias maldecidas, seres enterrados vivos y tramas melodramáticas.

3.3.4 Influencia de los medios

A medida que esta subcultura se fue implantando, el vínculo entre lo gótico y la ficción se acrecentó a tal punto que algunos góticos fueron protagonistas de novelas y películas de terror.

Por ejemplo las películas de Tim Burton, que en su mayoría presentan personajes góticos o inspirados en dicha subcultura, especialmente Beetlejuice – protagonizada por Lydia, una adolescente gótica-, Eduardo Manos de tijeras, Pesadilla antes de Navidad, La leyenda del jinete sin cabeza, La novia cadáver y Sweeney Todd.

⁷⁴ Los góticos, en línea: <http://soloporgracia.galeon.com/aficiones1474818.html>, 2011-04-09.

Por otra parte, los medios de difusión masiva de información han esparcido la cultura gótica, pero mediante ideas erróneas que le han desacreditado o desfigurado con elementos como el satanismo que han llevado a evidenciarla con odio o miedo.

3.3.5 Ideología gótica

Es complicado precisar una ideología para la subcultura gótica, porque a pesar de que tomen patrones o aspectos comunes, cada individuo tiene su concepción sobre esta subcultura y a menudo la ideología gótica es apolítica. Además la importancia de su rebelión es limitada, principalmente porque su cultura ha sido equiparada por el comercio masivo, despojando su identidad cultural y haciéndola parte del capitalismo occidental, en calidad de objeto de ventas.

A diferencia del movimiento Hippie o el Punk, este grupo está enfatizado en el individualismo filosófico, la tolerancia, gusto por la diversidad, tendencia hacia la intelectualidad, algún tipo de espíritu de comunidad (al estilo underground) y una fuerte tendencia hacia el cinismo, aunque no son aspectos comunes para todos los góticos.

La ideología gótica está establecida más en aspectos estéticos y en ciertos gustos culturales generalmente compartidos, que en ideas éticas o políticas claramente definidas. Sin embargo, algunos góticos pueden tener tendencias políticas personales que pueden ir desde el anarquismo hasta el liberalismo social, debido que tienen cierto gusto por la filosofía de corte disidente.

3.3.6 Elementos religiosos

Los góticos a menudo son erróneamente calificados como satánicos, porque esta subcultura contiene variedad de creencias religiosas y laicas. Algunos góticos buscan liberarse de lo que perciben como limitaciones de los sistemas tradicionales de creencias religiosas, adoptando el laicismo o un acercamiento New Age a la espiritualidad.

La mayoría de las personas que forman parte de la subcultura gótica siguen religiones mundiales como el Cristianismo-católico, el Cristianismo-protestante, el Cristianismo-ortodoxo, el judaísmo, el Islam, el hinduismo y otras.

3.3.7 Críticas e intolerancia

De la misma manera que sucede con los diferentes estilos de vida y subculturas, la gótica ha recibido varias críticas. Los medios ocasionalmente relacionan erróneamente a los góticos con el satanismo, creando un prejuicio de que los góticos son malvados. Eventos como la masacre de Columbine, perpetrada por dos jóvenes incorrectamente relacionados con la subcultura gótica, reforzaron estos prejuicios en los Estados Unidos; al igual que la masacre de Carmen de Patagones generó una serie de prejuicios contra los góticos/darks en la Argentina, así como contra artistas como Marilyn Manson.

3.3.8 Los góticos o darks

En los países sudamericanos se ha dado con mayor continuidad una confusión entre gótico y dark por hacer uso de estos dos términos para referirse al mismo género musical, desarrollando la ilusión de que son dos corrientes distintas.

En España se les denominaba Siniestros. Sin embargo decir: Gótico, Dark, Siniestro, Oscuro, Batcaver y demás sobrenombres para puntualizar a las personas que forman parte de esa subcultura, son correctos, puesto que se les ha otorgado según la época que les ha tocado protagonizar.

Es un error común etiquetar a cualquier persona que se vista de negro como Dark. Esto ha generado una confusión que en muchos países, principalmente sudamericanos, han surgido grupos de música denominado metal (metaleros), a los cuales de manera errónea se los ha denominado Darks, puesto que no poseen las características de la subcultura gótica.

3.4 Comunidad gótica en la ciudad de Quito

El movimiento gótico nace en Quito hace 10 años y es uno de las culturas que más miembros tiene en sus filas. Diego Suárez, representante del movimiento, es uno de los actores que desde muy joven ha estado a la cabeza del movimiento gótico.

La música gótica no tiene una definición exacta, pero tiende a ser una propuesta alternativa enfocada en aspectos un poco extraños del ser humano, el lado oscuro, lo bizarro de cada individuo, los sentimientos de dolor, desesperanza y melancolía. La música gótica encuentra belleza en lo que la mayoría rechaza, tópicos como la tristeza, el esoterismo, la muerte sin intentar hacer una apología de estos temas, sino más bien buscando el lado poético, el dejar este mundo con la esperanza de que existe un más allá.

Los grupos de góticos están dispersos por toda la ciudad de Quito, no se concentran en un espacio específico.

“Llevo 10 años involucrado en la onda gótica, creo haber sido quien trajo esta forma de vida al país, pero en los 3 últimos años, han nacido movimientos más fuertes, pero definidos en lo musical. De mi parte, he tratado de buscar una relación con la música y la cultura”⁷⁵.

El movimiento gótico es un sentimiento híbrido, que relaciona todo lo que tiene que ver con la literatura, la poesía, con el cine, la pintura y lo oculto; en lo musical existen dos tendencias bien marcadas. La primera es la escena electrónica que es una fusión de música electrónica con tendencias gótica y la segunda viene de una vertiente punk que hace énfasis en los orígenes del gótico, de los rezagados del punk, que dejaron de lado las proclamaciones dirigidas a situaciones personales o políticas estatales y empezaron a ver un poco más el aspecto personal, el ensimismamiento del “after punk” y del resurgimiento de esta tendencia en bandas como “Quito Siniestro” que utilizan elementos del punk.

⁷⁵ Entrevista a Diego Suárez, representante movimiento gótico en la ciudad de Quito, realizada 2011-04-15.

Un gótico es una persona sensible hacia todo tipo de influencias, pero paradójicamente, no se deja influenciar. Los góticos son individuos eclécticos que asimilan una serie de tendencias culturales y las expresan a través de su forma de ser, de sus gustos culturales y actividades que realizan. Son seres ambivalentes, individualistas, introvertidos, siempre están estudiando e investigando. Su preparación es bastante interesante porque se nutren de mucha información de todos los ámbitos.

Ser gótico para ellos es una forma de vivir, encontrando la belleza en lo abstracto y explorando esa dualidad que tienen como seres humanos para encontrar algo que les llene el alma.

Los góticos son una sub-cultura dentro de una cultura, se han nutrido de todo tipo de saberes y tendencias en lo personal y en lo musical. No son un grupo de personajes que se pueden identificar, un gótico no expresa su identidad por la ropa que utiliza, puede ser un oficinista, un padre de familia con corbata y maletín, pero en el fondo tiene esta tendencia, es por esto que se hace difícil ubicarlos para el resto de personas. No tienen un código real, salvo cuando asisten a conciertos por ejemplo, la vestimenta, accesorios, los símbolos, peinados, actitudes y poses, los identifica dentro de la sociedad en la que viven.

Los góticos son reservados y ensimismados, pero siempre al tanto de las influencias culturales y artísticas del medio. Intentan estar un paso adelante en todo. Un gótico es un “todólogo”, puede ser un pintor, escritor, músico, poeta y hasta cineasta. La música es su base, una referencia, su himno, un hecho de influencias que les permite identificarse. Consumen todo tipo de música, clásica, electrónica, pesada, todos estos géneros tienen relación con lo gótico, con las letras, letanías e ideologías.

La relación de los góticos con su cultura parental es buena, sus padres los respetan y los ven como iguales. Para ellos, la sociedad es la que los ve mal, los juzgan por su cabellera larga, sus atuendos negros y accesorios satánicos. El interés de los góticos es mantenerse al margen, consideran ser tranquilos, cautos y reservados, y lo han demostrado no sólo en el aspecto musical sino también en lo artístico. Gracias a esto, sus padres de alguna manera los han aceptado, porque aportan con su trabajo a la sociedad.

Con la cultura hegemónica tienen una gran ventaja a pesar del infortunado suceso en la discoteca “Factory”. El estado ha sabido reconocer el aporte del movimiento gótico en la sociedad, los apoya en sus proyectos y eventos. Sus actividades no son únicamente juveniles y culturales, han creado una nueva tendencia y con esto ganaron un espacio importante dentro del medio.

En Quito existen tres tendencias góticas bien marcadas:

1. La tradicional, de estilo vampírico, medieval y victoriano. Usan atuendos un poco anticuados. Surgió en la ciudad hace 10 años y se ha mantenido.
2. La pinta de rock, con variaciones de estilos punk. Es la onda de los zombis, del terror.
3. La más actual, fusionada con las nuevas tendencias electrónicas, tienen un estilo sadomasoquista. Usan prendas como el corsé, materiales como el látex y el cuero. En este grupo se han mezclado géneros y se ha creado el electro cyber goth con rasgos futuristas.

En lo musical han prevalecido estas tres tendencias. Los góticos reconocen que hace algunos años todo el mundo seguía la vertiente normal del rock, pero ahora hay muchas personas que manejan máquinas, programación y sintetizadores para hacer música.

El estilo del punk se orientaba a lo social y atacar el sistema, pero ahora sus intereses abarcan otros ámbitos, consumen cine de terror y recopilan situaciones que los han impactado a nivel personal.

La mayoría de los góticos son agnósticos o ateos. Saben que existe un ser supremo, pero para ellos no tiene nombre, no es Cristo, ni Alá, ni Buda. Muchos los atacan por su vínculo con el satanismo, pero los góticos ven a Luzbel como un personaje histórico, indagan en aspectos que la gente rechaza y buscan conocer al Diablo o a Satanás viéndolo como alegoría o una mitología.

Los góticos reconocen que actualmente hay una gran apertura del estado y de organizaciones gubernamentales hacia las culturas urbanas. Su gremio está muy agradecido

con el Municipio de Quito y el Ministerio de Cultura porque les han permitido llevar a cabo algunos eventos como el “Goth valley” en el 2010 donde tuvieron un gran éxito y acudieron muchas bandas.

“Dentro de mis proyectos está “Ciudad de Sombras”, se estrenó en mayo del 2011, tenemos muy buenas expectativas, hablaremos de música, de poesía, literatura, de la generación decapitada, que es un referente del “movimiento oscuro” dentro del Ecuador. De a poco vamos creciendo y tenemos muchas propuestas, pensamos hacer un musical con una onda teatral acompañada de una banda sinfónica”⁷⁶.

Con este tipo de eventos la cultura gótica quiere llegar a muchas personas, especialmente a quienes los estigmatiza y los señala. Quieren demostrar que lo que hacen es una expresión más, un poco extrema e irreverente, pero a la final es su arte. Lamentan que se los conozca recién y han querido borrar esa mala imagen que muchos tienen de ellos.

En cuanto al vestuario los góticos tienen algunas tendencias: la vampirezca, galante, muy imitada por un grupo numeroso de góticos. La retro y moderna que es un poco más a lo punk, rapeada, donde se utilizan piercings y tatuajes. Y también está la onda cyber goth, gente que utiliza máscaras, látigos y cadenas.

La interacción entre los góticos con miembros de otros grupos es cordial, se llevan con todo tipo de gente: poperos, reguetoneros, rockeros, skinheads. Existe una política de respeto y aceptación de tendencias. La música gótica se ha alimentado de diferentes géneros. De lo alternativo, del rock, del punk y de la música electrónica. Existen muchísimas tendencias musicales, géneros que vienen y se van, pero la base gótica se ha mantenido y forma parte de la identidad de los góticos.

El movimiento gótico dice tener algo que otros grupos envidian, sobre todo los rockeros. Su representación femenina en el gremio gótico incluso supera en número a la masculina.

⁷⁶ Entrevista a Diego Suárez, representante movimiento gótico en la ciudad de Quito, realizada 2011-04-15.

Ven a la figura de la mujer como la representante de la belleza. Como referentes femeninos de la literatura gótica está Marie Shelley⁷⁷, a nivel musical Floria Sigismondi⁷⁸ y Anna Rice⁷⁹ que popularizó a los vampiros. La mujer con su sexto sentido, al ver las cosas más allá, es la representante oficial del mundo gótico.

Un hecho polémico es que muchos hombres se han considerado andróginos dentro de su cultura, tal vez por la supremacía femenina. Hombres y mujeres no se diferencian por su sexo, en el movimiento gótico todos comparten y están pendientes de que el género se mantenga, se solidifique y los represente.

Hablando de clases, por el hecho de que el gótico se nutre de mucha cultura, investigación y preparación, la gran mayoría pertenece a la clase alta y media alta de la sociedad. En el Ecuador, las tendencias son múltiples, y es notorio que los seguidores de heavy metal pertenecen a una clase social baja. El hardcore, el metalcore que son tendencias más urbanas están conformados por miembros de clase alta y media alta también. Hay mucha gente del gótico que inclusive no tiene la apariencia de tener mucho dinero. El movimiento gótico se ha visto representado en las figuras de la política, la pintura, la literatura y el cine: Medardo Ángel Silva, Pablo Palacios, Sebastián Cordero.

Han dado apertura a todas las etnias, creen que sería absurdo no hacerlo, pues el Ecuador es un país pluricultural y multiétnico, todos merecen ser tratados por igual y ser incluidos. La cultura gótica no discrimina ni es excluyente pero si busca en sus seguidores conocimiento. Lo que quieren es que todos aprendan cada vez, se superen y dejen esa actitud de “borreguito”.

⁷⁷ *Mary Wollstonecraft Godwin*: nacida en Londres, 30 de agosto de 1797, muere el 1 de febrero de 1851, conocida como Mary Shelley, fue narradora, dramaturga, ensayista, filósofa y biógrafa británica, reconocida sobre todo por ser la autora de la novela gótica *Frankenstein o el Moderno Prometeo* (1818). También editó y promocionó las obras de su esposo, el poeta romántico y filósofo Percy Bysshe Shelley.

⁷⁸ *Floria Sigismondi*: nacida en Pescara, Italia en 1965, es una fotógrafa y directora de videos naturalizada canadiense.

⁷⁹ *Anne Rice*: nacida en Nueva Orleans, 4 de octubre de 1941), escritora estadounidense autora de best-sellers de temática gótica y religiosa. Nació con el nombre Howard Allen O'Brien. Su obra más conocida es *Crónicas Vampíricas*, cuya temática principal es el amor, la muerte, la inmortalidad, el existencialismo y las condiciones humanas.

“Uno de mis mejores amigos es de raza negra y seguidor ferviente del black metal, vocalista de un grupo que se llama “El Delicado sonido del trueno”, ha sido aceptado dentro del gremio como cualquier otra persona”⁸⁰.

Un gótico no es joven. Como miembros del género gótico han sido seguidores del rock y del heavy, escuchaban Iron Maiden, Mago de Oz, Black Sabbath pero de a poco sus gustos han cambiado. El promedio de edad de un gótico va desde los 20 años para arriba, porque para serlo antes tuvo que investigar un poco más. Sus principales referentes musicales son “Napalm Death”⁸¹ y “Bauhaus”⁸². Son seguidores fervientes de los vampiros, hombres lobos y casas embrujadas.

Hace un par de años, los góticos tenían un bar llamado “Vampiro Bar”, un lugar de encuentro de su comunidad, se hacían eventos todas las semanas. Lamentablemente con lo que pasó en “Factory” tuvieron que cerrarlo. A partir de ese momento, muchos góticos se escondieron porque temían por su seguridad. Hace poco la gente empezó a reagruparse nuevamente, creándose nuevas tendencias y organizaciones.

De cualquier manera, los miembros del movimiento gótico se han recluido, consideran ser seres nocturnos y aparecen en grupos reducidos. Todos trabajan, tienen familia, hijos, realizan otras actividades, entonces el congregarse en un solo espacio resulta imposible. Es por esto que organizan eventos y aprovechan eso para reunirse.

A nivel mundial existe una jerga de los góticos, pero en Quito, se emplean algunos términos, no todos. La sociedad los conoce como “darketos”, al saludar a cualquier hora del día dicen “buenas noches”, “oscuros saludos”, “queridas víctimas”, “que la oscuridad vaya contigo”. Este tipo de frases muchas veces resultan risibles, pero es su estilo, ellos viven en una noche eterna. Muchos odian el sol, les gusta la lluvia y el frío, aunque muchos gustos ya son de carácter personal.

⁸⁰ Entrevista a Diego Suárez, representante movimiento gótico en la ciudad de Quito, realizada 2011-04-15.

⁸¹ *Napalm Death*: banda de grindcore fundada en Birmingham, en Inglaterra en 1982.

⁸² *Bauhaus*: banda de rock británica (formada en Northampton en 1978) que fue popular en los 80.

Las producciones culturales de los góticos dependen de las vertientes que se sigan. La tendencia vampírica, clásica en la cultura gótica, usa camisas de seda, cuellos altos, pelos largos y lacios, manifiesta una actitud amenazante, no usa accesorios, su facha es demasiado elegante. Muchos de ellos salen con sus paraguas y sombreros.

Las variaciones extremas de grupos góticos en la ciudad se representan con los death rock rapados a los lados, full piercings, tatuajes, tienen una actitud como de que odian y no conocen a nadie, son súper extremos y radicales con otros miembros que no pertenecen a su gremio. También está la tendencia sadomasoquista, donde el cuero y el látex son materiales que prevalecen en sus atuendos, usan escafandras, máscaras, látigos, collares y prendas sexuales. Lo más chistoso es que hay muchas personas que no necesariamente son góticos, pero gustan de esta tendencia.

En general, los piercings son bastante utilizados por los góticos, muchos necesitan perforarse por vanidad y porque sienten que algo les falta. Esta tendencia gótica está bastante ligada al erotismo. Por ejemplo, los aretes en la lengua son un símbolo y una invitación sexual que busca el deseo, placer y el sometimiento.

Los góticos son fetichistas. Las mujeres utilizan tacones alto puntiagudos, mallas, corsés, mechas, etc. Esto es parte de la sexualidad del gótico, que indaga en cosas que de principio son rechazadas por el colectivo y las experimenta haciéndolas parte de su identidad. Creen que cualquier persona normal va a llegar a un punto en el que va a saturarse de toda esa “normalidad” y va a empezar a experimentar con otro tipo de tendencias que de principio rechazaba.

Extrañamente, la mayoría de los góticos no bebe, y si lo hace, es por marcar su estilo bebiendo vino tinto, que para ellos es la sangre que los alimenta, y también beben ajenojo, que se relaciona con la literatura y la generación de los decapitados, esto se hace por la búsqueda continua de referencias históricas. Tampoco fuman ni consumen drogas.

3.5 Movimiento Rastafari

3.5.1 Antecedentes

El rastafarismo aparece como la combinación de creencias africanas e influencias cristianas. Es un movimiento socio-cultural que considera a Haile Selassie, emperador de Etiopía como una encarnación de Dios. Se concibe como una actitud y forma de ver la vida. Los miembros de esta cultura están en contra de la pobreza, la opresión y la desigualdad. Rastafari proviene de la unión de los dos nombres de pila del emperador Selassie: Ras Tafari Makhonen. Los rastafaris son fieles seguidores de Jah, para ellos es el todopoderoso y bíblicamente profetizado Rey de Israel.

El movimiento rastafari surgió en el año 1930 en los barrios marginales y sectores urbanos de Jamaica, cuando era parte de la colonia inglesa y los esclavos se veían obligados a trabajar en plantaciones. Este movimiento social se vinculó con la masonería ortodoxa y las profecías bíblicas surgidas en el cristianismo. Los colonos intentaron incluir su cultura y costumbres en los nativos, pero estos nunca olvidaron sus raíces africanas. Los negros reprimieron durante mucho tiempo sus expresiones y empiezan a revalorizarse dentro del sistema.

La figura del periodista jamaicano Marcus Garvey considerado la reencarnación de San Juan Bautista con su movimiento "Regreso a África" inspiró el sentido de identidad, propósito y orgullo en un pueblo desmoralizado por la esclavitud. Garvey creía en el panafricanismo, que proponía a toda la población negra del mundo unirse y retomar el continente africano de los poderes blancos coloniales.

“Garvey proclamó en 1916: "Miren hacia África, donde será coronado un rey negro. Porque el día de la liberación está por llegar”⁸³.

Haile Selassie llegó al trono de Etiopía en los años 30 y ganó seguidores conocidos como los Rastas. Ellos lo respetaban mucho pues durante su reinado Etiopía escapó del colonialismo europeo y Selassie fue el único líder negro aceptado entre los reyes y reinas

⁸³ Los rastafaris, en línea: <http://tribusurbanassv.galeon.com/rasta.html>, 2011-04-30.

europeos. Era un cristiano devoto, negaba el estatus de divinidad que le habían dado los rastafaris.

En 1934 ocurrieron las primeras persecuciones legales de rastafaris, por no jurar lealtad al rey de Inglaterra Jorge V. El Gobierno británico no aceptaba a los jamaicanos leales a Haile Selassie. El movimiento rastafari fue uno de los primeros sectores de la sociedad jamaicana en recuperar la memoria histórica de los descendientes de los esclavos negros.

“Leonard Howell fue el más destacado de los primeros líderes del este movimiento. Fue arrestado y aprisionado durante dos años por calumniar y amenazar al gobierno jamaicano. Cuando fue liberado, fundó la Comuna del Pináculo, que se considera el origen del uso medicinal y recreacional de la ganja por los rastafaris. Esta hierba alcanzó un significado espiritual como un sacramento sagrado entre los llamados Guerreros Nyahbinghi”⁸⁴.

Durante los años 30, la depresión hizo naufragar a Jamaica y Etiopía por igual. La Italia de Mussolini invadió Etiopía en 1935 y esto fue considerado uno de los mayores eventos que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. Haile Selassie, exiliado en el Reino Unido, creó la Federación Mundial Etíope para unir mundialmente el apoyo negro al reinado etíope. Al finalizar la guerra, donó una extensa parcela de tierra en Shashamane, Etiopía, para permitir a los colonos negros regresar a su tierra natal.

En años 50, se transmitía un mensaje de orgullo racial y unidad dentro del movimiento rastafari y esto puso en alerta a la clase alta de Jamaica. Los enfrentamientos entre los rastafaris negros pobres y la policía blanca de clase media eran muy comunes. La mayoría de los rastafaris fueron radicalmente reprimidos, humillados, sus trenzas consideradas símbolos sagrados dentro de su cultura fueron cortadas y otros murieron.

⁸⁴ Los rastafaris, en línea: http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_rastafari, 2011-04-30.

En 1958, el Príncipe Emmanuel Charles Edwards fundó el Congreso Negro Internacional Etíope Africano, sus miembros son conocidos como boboshantis e incluyen famosos cantantes de reggae como Sizzla y Capleton.

El 21 de abril de 1966, Haile Selassie visita tierras jamaquinas y su llegada da un impulso notable al movimiento. Este día es celebrado el “Groundation Day”. En su estadía, Selassie dijo a los líderes de la comunidad rastafari que no debían emigrar a Etiopía hasta que hubieran liberado al pueblo de Jamaica.

Muere en 1975 y el año coincide con el crecimiento y consolidación del movimiento rastafari, gracias por supuesto a la aparición de la música reggae que fue el medio de expresión de esta cultura y de la fama mundial del creyente Bob Marley. Muchos manifiestan que Selassie fue asesinado por orden del usurpador Mengistu Haile Miriam y otros creen fallece por complicaciones de próstata.

“Muchos rastafaris pensaban que era un truco de los medios para tratar de que perdieran su fe. Creían que Haile Selassie, se había convertido en la carne perfecta y que se sentaba en el punto más alto de Mount Zion y junto a la Emperatriz Menen esperaban la hora del juicio final”⁸⁵.

Al respecto se crearon muchos mitos, muchos creían que había trascendido la carne mortal y que seguía viviendo como una deidad; otros, que nunca murió y que todo fue un invento de la actual estructura del poder mundial. En 1968, Walter Rodney, profesor en la universidad de las Indias occidentales comenzó un movimiento del poder negro, y aliado con el movimiento rastafari, estas filosofías se difundieron rápidamente por las naciones caribeñas.

⁸⁵ Los rastafaris. En línea: <http://www.dtribusurbanas.com/tipos/31-rastafaris>, 2011-04-30.

En los años 70, el movimiento rastafari se populariza en todo el mundo gracias a la conexión entre la música reggae y la religión. La música reggae nace de los negros pobres en Trenchtown, principal gueto de Kingston, Jamaica. Ellos escuchaban emisoras de radio de los Estados Unidos. Músicos jamaicanos, en su mayoría rastafaris, fusionaron la música folk tradicional jamaicana con el rhythm & blues estadounidense y el jazz en el ska, todo bajo la influencia del soul. Este género se hace conocido a nivel mundial gracias a la figura de Bob Marley.

Pero muchos rastafaris ortodoxos rechazaron el reggae, sugiriendo que es un género comercial que se vende a Babilonia o gobierno actual. La música sagrada de los rastafaris, llamada *burru* o tambores *nyahbinghi*, se ha practicado y ha ido fusionándose con el reggae.

En 1992, el cuerpo de Haile Selassie fue encontrado debajo de una tabla en las tierras de su palacio. Rumores decían que había sido en la letrina de Mengistu, se afirma que su cuerpo se mantuvo casi intacto hasta su sepultura el 2 de noviembre del 2000, fecha en que sus restos fueron llevados a la *Holy Trinity Cathedral* de Addis Abeba. Selassie usaba un anillo del León de Judá el cual fue entregado a Bob Marley cuando murió.

El Rastafarismo para algunos es religión y para otros es una compleja doctrina filosófica que basa sus raíces en el cristianismo, el naturismo y el existencialismo puro del ser humano.

*“Es un sentimiento puro de creer en algo bueno, que hace olvidar los rencores y que no quiere ni querrá de ninguna manera, la confrontación de humano contra humano. No pretende ser como el Apartheid, no es racista, no odia a los blancos, amarillos o rojos y solo pide una cosa: Libertad”*⁸⁶.

⁸⁶ Los rastafaris, en línea: http://html.rincondelvago.com/rastafarismo_1.html, 2011-04-30.

3.5.2 Características de los Rastas

Los rastas son fervientes seguidores del movimiento rastafari y muchas veces son confundidos con gente que consume drogas y vive en condiciones insalubres. También son considerados rastas los que llevan dreadlocks y escuchan reggae.

Los rastas creen que Selassie, liberará a todos los individuos de ascendencia africana y los llevará a la tierra justicia. Dicen ser descendientes de los antiguos israelitas y que su religión es abrahámica.

Muchos rastas creen que Jah, había tenido tres encarnaciones: Melquisedec, Jesucristo y finalmente Haile Selassie, la última expresión de Jah, siendo cada uno de ellos un “salvador”. Cada rasta es dependiente de su fe.

Los rastas se han dividido en dos grupos: los políticos y los religiosos. Los políticos se interesan en las maneras de retornar a África y las formas para obtener su nacionalidad. Piensan que los religiosos son apáticos. Los religiosos critican a los políticos por ser ambiciosos e individualistas⁸⁷.

La ideología de los rastas no acepta la homosexualidad, piensa que no es natural y que por eso Dios creó al hombre y a la mujer. Consideran que las mujeres no son rastas de corazón. Son antifeministas, están en contra del aborto y piensan que el alto índice de natalidad es algo que deben aceptar como voluntad de Dios. Desaprueban métodos anticonceptivos porque los consideran un asesinato. Piensan que un miembro de su grupo no es responsable hasta que tiene un hijo.

La opresión cultural ha sido la causa originaria del movimiento rasta, su manera de expresar su descontento social se transmite a través de la música, el arte, la pintura y otros valores culturales. Los Rastas son consumidores de ganja, la usan en ceremonias religiosas y en la cotidianeidad. Para ellos es un elemento que fortifica el cuerpo y el alma. La ganja se la da a los recién nacidos en forma de té en su primer día de vida, es usada como aspirina y la consumen para prevenir y curar enfermedades.

⁸⁷ Los rastafaris, en línea: http://html.rincondelvago.com/rastafarismo_1.html, 2011-04-30.

3.5.3 Vestuario

Los rastas no tienen una vestimenta clara, pero hacen uso de la estética de su fe luciendo cabelleras con rastas o dreadlocks (cabellos trenzados), tams o sombreros (gorros tejidos), ropas cómodas hechas con fibras vegetales, pantalones anchos y camisetas holgadas.

Toda su vestimenta muestra los colores de la Tierra Madre de Etiopía, a los que adjudican un gran valor simbólico. Estos colores son: verde, amarillo y rojo⁸⁸.

- ✓ **El verde:** representa el color de la naturaleza que es cuidada y respetada por el Rasta. La belleza de la vegetación de Etiopía, la tierra prometida.
- ✓ **El amarillo:** representa la riqueza de su tierra natal.
- ✓ **El rojo:** representa a la Iglesia de los rastas, simboliza también la sangre derramada por los mártires que han luchado por la ideología rastafari.

Y aunque no forma parte de los colores de la bandera de Etiopía, el negro se utiliza para representar el color del pueblo africano.

El cabello de los Rasta simboliza la melena del León de Judá.

El movimiento rastafari en los países latinoamericanos hoy en día ha dejado de lado las creencias y culturas para convertirse en una moda.

3.5.4 Simbología en el movimiento rastafari

- **La bandera:** es un símbolo de la religión rastafari y sus colores son utilizados frecuentemente en la vestimenta de los rastas, en diseños de grafismos y otras decoraciones.
- **Dreadlocks:** son trenzas o rastas. No es algo universal (ni exclusivo) a los practicantes de la cultura rastafari. El tipo de cabello de genética afroamericana crea los dreadlocks de forma natural con sólo dejar de peinarse. En los dreadlocks de piel blanca, el proceso natural es más lento y desordenado, aunque

⁸⁸ Los rastafaris, en línea: http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_rastafari, 2011-04-30.

los dreadlocks pueden hacerse manualmente. Estas trenzas han llegado a simbolizar a la melena del León de Judá y la rebelión contra Babilonia.

- **Ganja:** o marihuana, es una droga bastante común entre los rastafarianos, quienes creen que el fumarla, se disfruta de apoyo bíblico, a la meditación y la introspección religiosa.
- **La estrella negra de cinco puntas:** representa al hombre y mujer de raza negra. Cabeza, brazos y piernas; su desnudez está cubierta con vestiduras reales.
- **El León de Judah o León Conquistador:** es un símbolo rastafariano importante, simbolizando tanto a África como al emperador Haile Selassie o a Jah mismo. Representa lucha y fuerza contra la opresión e injusticia aplicada sobre el pueblo africano.
- **Túnica y turbante:** utilizada por los miembros del Congreso Negro Internacional Etíope Africano, conocidos como boboshanti, ellos son los Sacerdotes del Orden de Melquisedec.

3.5.5 Lenguaje

Los idiomas hablados por los rastas jamaquinos son el inglés y el patois (una mezcla de inglés con palabras africanas) un inglés jamaquino. Hay varias frases o palabras características de los rastafaris, como:

- **Babylon (Babilonia):** concepto de crítica al sistema capitalista, a la sociedad de consumo y a las formas de vida alienantes en la modernidad.
- **Zion:** se refiere tanto a Etiopía como al continente africano. Zion es la utopía rastafariana, el llamado al valle sagrado de descanso a donde parten los rastafaris cuando mueren. Se asemeja al concepto tradicional de paraíso.
- **I and I:** es una expresión para sintetizar el concepto de unidad, la unidad de dos personas. Así que Dios está dentro de todos nosotros, y nosotros somos de hecho una sola persona. “
- **Downpression reemplaza a opression,** que mantiene al hombre agachado.

- **Irie:** hace referencia a los sentimientos o emociones positivos, o cualquier cosa que sea buena. Es lograr un estado de conexión entre I&I a través de la Itación (Itazión: meditación). También es usado como saludo cordial entre hermanos rastas.
- **Livication reemplaza a dedication** para deshacerse de la connotación de muerte.
- **Overstanding reemplaza a understanding** refiriéndose a la iluminación que eleva la conciencia propia.
- **Karamawi:** es la más alta alabanza a Dios que refiere un rasta. Esta palabra es usada para alabar a Jah desde muy dentro de su ser, por lo general en las meditaciones y en las festividades en las que se usa la marihuana para «elevar» más el nivel de meditación.
- **Alfa y Omega:** se refieren, respectivamente, al Emperador Haile Selassie, y a la Emperatriz Menen, como la unión perfecta, entre hombre y mujer, principio y fin.
- **Adonai:** es Jah Rastafari, Padre de la Creación, Haile Selassie I.
- **Binghiman:** es el nombre dado a los hermanos que practican alabanzas y cantos a Jah.
- **Nyabinghi:** es la fundación de la forma de vida de rastafari. Palacio espiritual y musical.
- **Jah love:** se refiere al gran amor que Jah tiene para sus hijos.
- **Bless:** bendición y es usado como despedida entre los rastafaris.

3.5.6 Música Reggae

Este género es considerado el ritmo de Jah, es un canto a Dios. Con el paso del tiempo, el reggae ha ido cambiado de forma: desde el ska hasta el dance hall pasando por el roots o el reggae.

En sus inicios el reggae no era una expresión religiosa. La alianza de ritmos norteamericanos y caribeños con antecedentes de África, produjo el reggae. Por una parte el rhythm & blues y el soul music estadounidense, por otro lado el rock steady, el ska, el canto religioso y los tambores burru⁸⁹.

⁸⁹ Los rastafaris, en línea: http://html.rincondelvago.com/rastafarismo_1.html, 2011-04-30

Los tambores burru sobrevivieron en el tiempo, casi sin alterar su esencia africana, en las plantaciones agrícolas, y, tras la migración masiva de los campesinos negros a las ciudades, quienes continuaron una vida de marginación y de privaciones. Los rastas fundieron el ritmo con la religión para afianzar la cultura negra de Jamaica.

3.6 Comunidad rastafari en la ciudad de Quito

El movimiento rastafari en Quito se ha venido formando desde hace algunos años, no es el grupo más numeroso pero ha ganado adeptos. Pablo Rodríguez, es uno de los que se ha involucrado con el Reggae y todo lo que envuelve este movimiento.

La música reggae, es una manifestación cultural que nace en Jamaica, después de ser parte de la colonia británica. Muchos jamaíquinos afro-descendientes, fueron esclavizados durante años ante un “imperialismo” que los sometió a humillaciones y les despojó de su identidad y dignidad.

Marcus Garvney, profeta del rastafarismo, lanza una profecía “Bíblica” de un mesías que sería coronado en Etiopía “Ras Tafari Makonen”, para liberar a su nación. Utilizó muchos versículos de la Biblia para referirse a sus profecías, y de cierta manera, hace una versión alternativa del cristianismo “tradicional”. Manifiesta que fueron esclavos del “Dios Blanco”, y es por esto que nace su necesidad de reivindicarse con sus raíces y darle importancia y protagonismo a su propio mesías, alguien que se identifica plenamente con ellos, y sería para muchos la Segunda Venida de Cristo.

Es por eso que el reggae es de principio un canto espiritual. Hacia Dios (JAH), algunos dirán también es una alabanza hacia Dios que resalta o hace referencia del mensaje de amor para la humanidad, las maravillas de su creación y un canto a la liberación de “Babilón”, que los tenían esclavizados a su poder. Al ser un canto espiritual, ha permitido que se sumen varias tendencias con el mismo propósito, utilizando el mismo ritmo: judíos, cristianos, etc.

A este movimiento pertenecen todos quienes se identifiquen con la historia de la liberación de Jamaica y hacen práctica de los hábitos y normas de esta organización, aunque las personas que escuchan y disfrutan de la música reggae también se incluyen en este grupo. Sólo se podría llamar Rastas o Rastafarianos, a aquellos que creen en el mensaje de JAH.

Existe una numerosa cantidad de personas que se sienten identificados y son seguidores del movimiento rastafari, aunque dentro del contexto “Mestizo” de la sociedad quiteña, es muy difícil llevar una vida plenamente rasta, ya que el verdadero rasta sería vegetariano, no usaría nada que provenga de “Babilón”⁹⁰, inclusive productos con químicos artificiales para uso personal.

Es por eso que los rastas en Jamaica no usan shampo ni jabones perfumados para sus “Dreadlocks”⁹¹. No significa que sean desaseados, pues utilizan productos, plantas y hierbas naturales para su aseo personal e inclusive dar brillo a su estética, no se tatúan. Existe un grupo de cirqueros o malabaristas, que llevan una vida apegada a los principios rasta y se los puede encontrar en los semáforos de las principales avenidas de la ciudad capital.

Los rastas se definen como pacifistas y tolerantes, prestos a demostrar su amor por JAH. Su identidad marcada con un peinado característico “Dread” vestimentas coloridas básicamente con los colores de la bandera de Etiopía (verde, amarillo, rojo). Amantes del reggae, y en algunos casos, practicantes que utilizan la “Ganja”⁹² como herramienta sacramental para su meditación y acercamiento a Dios.

⁹⁰ *Babilón*: Babilonia, el corrupto sistema de la sociedad occidental y oriental construidas sobre el capitalismo y el imperialismo, antes que sobre la vida humana. También es usado para referirse a la policía y al ejército, quienes protegen al maligno sistema. A veces es usado para nombrar a Inglaterra, como el centro de la oscuridad y la maldad.

⁹¹ *Dreadlocks*: pelo natural de los rastas que no se peina y no se corta. Jóvenes que usan "dreads" para aproximarse a Rastafari. Yo y Yo sabe "no todo dreadlock es un Rasta y no todo Rasta es un dreadlock". Los dreadlocks se lavan con productos naturales extraídos de plantas silvestres como manzanilla y aloe vera, mezclados con jugos de plantas de varios arbustos.

⁹² *Ganja*: Hierba jamaicana. Palabra derivada del río Ganges de la India, desde donde se cree viene la marihuana. Hierba natural que Jah nos da para dar salud a todas las naciones. Se aplica también como especie para cocinar y en la preparación de bebidas medicinales, para el tratamiento de los enfriamientos, la fiebre, glaucoma, asma, piel irritada de los niños, entre otros usos.

“En sus inicios, los rastas no consumían Ganja, ni el propio Marcus aprobó esto, pero muchas culturas nativas en las montañas de Jamaica si la utilizaban y esto hizo que sea parte más adelante de su cultura”⁹³.

Los rastas que viven en Quito se concentran y convocan a través de las redes sociales. Concretan reuniones y conciertos. En Quito tienen dos de las más importantes organizaciones que sostienen de alguna manera a este movimiento, ya sea con música, accesorios, conciertos, reuniones, etc. Estas son “La casa Rasta” y “Latido de Jah”.

No creen ser parte de una tribu, son una cultura, un nuevo estilo de ver y vivir la vida. La identidad pasa por el amor a la música Reggae y todo lo que tiene que ver con el mensaje de JAH, con su estética, sus rastas o motas, algunas veces sueltas y otras con turbantes y boinas tejidas, ropa ligera y colorida, con colores como: verde (vegetación), amarillo (sol), rojo (sangre de mártires esclavizados y negro (afro-descendientes). No es un requisito vestir siempre con esos colores, pero es el común denominador de su identidad. El rastafari es un nómada que no solo cree en el amor y la paz, sino también en Dios.

La música ha sido fundamental, el principal canal para la promulgación de su mensaje, incluso se podría decir que es necesario escuchar reggae para adentrarse a su ideología.

“El principal exponente del género reggae es y siempre será Bob Marley. Canciones como “One love”, “Exodus”, “Stir it up”, “Woman no cry” y muchas más, hablan de amor, justicia y de su conexión con el ser supremo “JAH”, Toda esta música ha puesto la pauta para que todos sus seguidores se conecten con este mensaje y lo hagan parte de su vida”⁹⁴.

⁹³ Entrevista realizada a Santiago Rodríguez, fotógrafo, vinculado al movimiento rastafari en la ciudad de Quito, realizada 2011-05-07.

⁹⁴ Entrevista realizada a Santiago Rodríguez, fotógrafo, vinculado al movimiento rastafari en la ciudad de Quito, realizada 2011-05-07.

La diferencia con otros grupos o colectivos como los rockeros y góticos está marcada por su ritmo armónico y relajante, donde la lírica está cargada de mensajes positivos, la predicación del mensaje de JAH y también de un grito de protesta hacia Babilón. No trata sobre aspectos violentos ni es excluyente.

Los estilos de los rastas se crean gracias a una estética definida y a sus creencias. Hay adeptos que creen en la profecía de Marcus, que denomina a Haile Selassie⁹⁵ como JAH, tienen muchos seguidores, otros grupos Shivistas, de origen Hindú y Krishna, el otro más apegado a la Biblia y que hace referencia al Dios judío cristiano como el verdadero JAH.

Su creencia está basada en la tolerancia y la apertura con toda cultura urbana. Siempre luchan por ganar su espacio y demostrar a la sociedad que están vivos. Existe tolerancia para todas las culturas urbanas y estilos pero desde el punto de vista musical. Su idea es tener paz con todos y no les gusta compararse con otros grupos o colectivos urbanos.

Tienen la firme convicción que al ser un movimiento que busca su espacio dentro de la sociedad, tienen dificultad para ser aceptados, y más cuando su *modus vivendi* no está considerado dentro de lo “normal”. Para ellos se trata de un problema de educación, creen que mientras haya una sociedad que obedece a estereotipos convencionales y marcados, siempre va a ser difícil ser aceptados por la familia y toda la sociedad.

Lo mismo pasa por las instituciones y medios de comunicación. Para un rasta es difícil ser aceptado en un empleo donde las empresas cuidan la estética de sus empleados, aunque este tema es irrelevante para los rastafaris, ya que parte de su ideología es no ser esclavos de un sistema o tener a un patrono que los extorsione.

Se trata de su cultura de libertad, es por eso que buscan varias alternativas para sostenerse económicamente.

⁹⁵ *Haile Selassie I*: nace como Tafari Makonnen, Etiopía, 23 de julio de 1892 y muere 27 de agosto de 1975) fue el último emperador de Etiopía. El movimiento rastafari cree en Selassie como en un Mesías Negro, Cristo venido en su papel de Rey. Este movimiento se extendió principalmente en Jamaica desde los años treinta y luego en el mundo entero desde los años setenta, debido principalmente al éxito del jamaíquino Bob Marley, un cantante rastafari.

Con el estado, reconocen que si han tenido apertura más ahora con el gobierno actual para realizar algunas actividades culturales.

Entre sus gustos y modas están los dreadlocks, rastas o motas, la ropa ligera, las boinas coloridas, carteras o shigras⁹⁶ que cuelgan de sus brazos, las zapatillas, los collares, anillos y pulseras con los colores de la bandera de Jamaica y principalmente el amor por el reggae.

El más grande referente de la música reggae es justamente Bob Marley⁹⁷, no es el primero ni el único, pero fue quien supo traspasar las fronteras y ayudó para que este género musical sea conocido a nivel mundial. Hay grades referentes como: Inner Circle, Alpha Blondy, The Wailers, Dennis Brown, Black Uhuru, entre los más destacados en la onda rasta, pero también bandas como UB-40, son consideradas como representantes del reggae aunque no se predique explícitamente el mensaje rasta.

En América latina, los representantes de este género son bandas como los Pericos, Cafres, Gondwanna, Zona Ganjha, Alma Rasta banda ecuatoriana y Papá Changó entre los más escuchados. Del referente cristiano tenemos a Christafari, Avion Blackman, Silver Mount Zion, PISKA, Contrababylon, Ziudad Real entre otros, de otras creencias como judíos a Matisyahu y de los Shivistas a Apache Indian, son los más escuchados.

Los rastafaris son un grupo organizado que trata de demostrar la riqueza de su cultura en todo ámbito social. Al ser un movimiento basado en principios bíblicos, tienen tolerancia con todo el mundo, el amor al prójimo es lo que se práctica y cada persona cumple su rol como lo enseña el sagrado libro.

Quizás aunque no marginan a homosexuales, no se lo acepta ese estilo de vida para un practicante del movimiento, pero no se juzga ni se agrede a quien tenga esa inclinación. Para su cultura todos son iguales y se merecen tener un amor, un Dios, eso es lo que se

⁹⁶ *Shigra*: Maleta o cartera de mano.

⁹⁷ *Robert Nesta Marley Booker*: nace el 6 de febrero de 1945 y muere el 11 de mayo de 1981), mejor conocido como Bob Marley, fue un músico y compositor jamaicano. Durante su carrera musical, fue el líder, compositor y guitarrista de las bandas de ska, rocksteady y reggae The Wailers (1964–1974) y Bob Marley & The Wailers (1974–1981). Marley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae y es acreditado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento Rastafari (del que era un miembro comprometido) a una audiencia mundial.

predica. No marginan a las personas, sino a lo que hacen las personas, ahí sí se puede diferenciar, por ejemplo una persona militante de la fuerza pública o militar se lo asocia directamente con Babilón.

El rasta como ciudadano del mundo, no es dueño de territorio alguno, y a la vez pertenece a todos, tampoco es racista, a pesar que en sus inicios la profecía solo era para los afro-descendientes.

Prefiere estar cerca de la creación de Dios (JAH), puede ser de lugares como un bosque, la playa, las montañas, etc. En cuanto a sus reuniones, los integrantes de esta cultura suelen frecuentar tiendas de productos reggae para enterarse de las noticias y también acuden a las redes sociales para estar al tanto de cualquier novedad.

La cultura rastafari si tiene un propio lenguaje o una jerga definida, o por lo menos para referirse a cosas básicas de su cultura, JAH, TAM, BABYLON, GANJAH, DREAD, IRIE, ZION, LEON DE JUDA, KARAMAWI, I-TAL, ALFA Y OMEGA son algunas de las palabras que utilizan constantemente. Se saludan con el puño cerrado en el pecho acompañado de una reverencia.

“Todo lo que hace el rasta está en su propia lengua, la del predicar el mensaje de Jah, ya sea a través de la música o en la interrelación personal y el resto es resultado de su creencia. Están en contra de Babilón y toda clase de esclavitud, no pertenecen a algún patrono, o por lo menos lo evitan, así que realizan actividades culturales y manuales donde expresan su historia y de cierta manera también es su sustento, por esa razón, muchos de ellos, realizan artesanías en las calles (Mercado Artesanal) tales como: pulseras, collares, boinas bufandas, banderas con colores reggae”⁹⁸.

A los miembros de la cultura rastafari les encanta compartir con sus “hermanos y hermanas” la música, acercarse a la naturaleza meditando en JAH. Para meditar consumen Ganja o marihuana, aunque no todos los grupos están de acuerdo con esta práctica, ya que en muchos casos llega a ser adictiva y destructiva.

⁹⁸ Entrevista realizada a Santiago Rodríguez, fotógrafo, vinculado al movimiento rastafari en la ciudad de Quito, realizada 2011-05-07.

“No creemos que la marihuana te acerca más a JAH, la única forma de acercarse a JAH es con la oración, solo admiramos esa planta como herramienta muchas veces curativa y de gran poder medicina, pero no somos esclavos de ella. De otra manera, ¿Dónde estaría la libertad del yugo opresor?”⁹⁹.

En conclusión, el rastafarismo es un desahogo social de aquellas personas esclavizadas a un régimen totalitario y opresor, la búsqueda de JAH (Dios) en momentos difíciles, es un nuevo voto con Dios, con su estética y manera de vivir (Dreadlocks, vegetarianismo) Ese es el mensaje del reggae, aunque muchas de las veces solo se rescate su estética como moda, o con la práctica de la Ganja (marihuana) como un acto de rebeldía irresponsable ante la sociedad. La música nace de Dios y cada persona se siente conectada a través de este, admira su belleza y alaba su nombre. Los rastafaris no creen que Haile Selassie sea Cristo o Dios, ya que él mismo en una entrevista negó serlo, hay solo mesías que llegó al mundo para mostrarles el amor de JAH, ese es Jesús.

Gracias a la apertura y tolerancia de los rastas, se ha podido trabajar en proyectos importantes aquí en Quito. Es así como el año anterior, con un trabajo conjunto con la “Casa Rasta” precedida por Jacobo Hidalgo y “Americano” (miembro de la banda Alma Rasta) se pudo traer a Quito por primera vez a la agrupación CHRISTAFARI, una leyenda del Reggae Cristiano. El reggae para ellos, es un género que sigue enseñando la unidad y la tolerancia a pesar de las diferentes creencias y costumbres.

3.7 Interpretación de los Lenguajes y Símbolos de los jóvenes

El fenómeno de las sub culturas y comunidades juveniles, ha venido fortaleciéndose desde la última década; ahora se puede decir que se ubican dentro del sistema establecido. En los años 50 en Europa y EEUU principalmente, apareció una nueva clase social conocida como “ociosa” integrada por jóvenes de clases acomodadas que no tenían la obligación de

⁹⁹Entrevista realizada a Santiago Rodríguez, fotógrafo, vinculado al movimiento rastafari en la ciudad de Quito, realizada 2011-05-07.

trabajar, estudiaban y en sus ratos libres cultivaban el ocio, pues no ejercían actividades productivas y lucrativas para la sociedad. Esta institución de la clase ociosa fue analizada por Thorstein Veblen quien en su libro “La teoría de la clase ociosa” critica la evolución de la sociedad y la economía de los países de primer mundo.

El grupo de jóvenes “ociosos” cada vez crecía y de a poco iba ganando adeptos, quienes generaban hábitos culturales desaprobados por el sistema. Una de sus prácticas favoritas era la música, pues les permitía relajarse y divertirse. Gracias a la música y a otras actividades de tiempo libre, se dio paso a la industrialización y consumo de símbolos, imágenes y lenguajes propios de cada grupo de jóvenes. La influencia de esta nueva clase le arrebató el dominio a la cultura hegemónica vista como dominante.

Aparecieron los rebeldes sin causa con una actitud contestataria y contradictoria a lo establecido e impuesto por el sistema. Los jóvenes empezaron a modificar lenguajes para hacerlos propios e inasequibles al resto; hacían esto para distinguirse y demostrar que no querían ser parte de una sociedad llena de reglas que no los representaba. Nacen algunas manifestaciones culturales masivas divulgadas en medios como la TV, la música, la moda y el cine. Gracias a estos medios, se transmitían mensajes creados y dirigidos a este grupo de jóvenes rebeldes y autónomos, utilizando códigos entendidos en su totalidad por los miembros de su cultura.

Hay que reconocer que, en la época de los 50, existía una clara dependencia económica sustentada por los padres de la generación ociosa, sin embargo, actualmente, se ha dado un cambio importante pues las nuevas culturas juveniles son consumidoras casi en su totalidad.

En la música, por ejemplo, en épocas anteriores se discriminaba la aparición de diferentes géneros, ahora hay una revolución completa de la estructura sub cultural que se interpuso a la cultura del sistema por sus múltiples bifurcaciones y se aprueba abiertamente el consumo de géneros nuevos sin restricciones. Del rock han salidos nuevos géneros como el hard core, el heavy, el metal, el punk y muchos otros se han fusionado para crear nuevos sonidos.

La clase ociosa, aunque se originó en otras partes del mundo, se fue regando e importando a otras culturas gracias a la globalización. Particularmente, en el Ecuador, muchos son los factores que han favorecido al apareamiento de estas sub culturas. La tendencia de igualar, copiar o imitar diferentes comportamientos de ciertos grupos nacidos en países del extranjero ha provocado que las sub culturas crezcan y continúen ganando seguidores.

En definitiva, los jóvenes seguirán siendo jóvenes y dependerán de un sistema. En Ecuador, las ideologías y símbolos propios de la cultura juvenil no han tenido ninguna influencia en lo político o social. Un de influencia en el sistema son los hippies franceses de la revolución de mayo del 68, quienes fueron apoyados en su revuelta estudiantil por obreros industriales, filósofos, educadores, sindicatos y por el Partido Comunista Francés. Sus protestas iniciaron por la crisis económica y el desempleo, y en lo político, por los cambios a nivel mundial y el auge de movimientos izquierdistas que se oponían al imperialismo.

Otro ejemplo de culturas juveniles revolucionarias fueron los punkeros ingleses del 70 vistos como destructivos, agresivos y dominantes. Eran llamados “ladillas sociales”. Salieron de familias pertenecientes a la clase minera. Bandas como Sex Pistols y The Clash dieron paso a este movimiento que rechazaba al “hipócrita” sistema en el que vivían, se rebelaron ante el malísimo momento económico que atravesaba Inglaterra pues como jóvenes no tenían nada que hacer, después de estudiar durante años, salían a la calle y no encontraban trabajo, vivían mantenidos con "sueldos para desempleados" que pagaba el estado.

La sub cultura de los punkeros ingleses, se hartó de consumir y admirar a miembros de la realeza, quisieron cambiar todo eso y abrir un camino hacia lo que ellos creían merecía su respeto. Los jóvenes hartos de consumir y admirar banderas, reinas , estrellas del rock; crean un estilo musical con letras y música diferente , que van contra los "dioses" de la sociedad.

4. Capítulo 4

4.1 Conclusiones y Recomendaciones

Los jóvenes, desde siempre, han buscado la manera de encaminar sus ideales y expresiones propias dentro de la sociedad, con la finalidad de sentirse parte de la misma. Por múltiples aspectos, esta búsqueda ha sido truncada por la mayoría de individuos, quienes no han permitido que cuestiones que no han sido aceptadas, interfieran en las relaciones sociales y de interrelaciones dentro de cada colectivo urbano.

La juventud, se muestra sensible ante la situación que se está viviendo en la actualidad. Es por esto, que han querido establecer vínculos entre personas que guardan intereses comunes e ideales que apuntan hacia una misma dirección. De esta manera, consiguen identificarse con estilos, músicas, modas, vestimentas y demás elementos que los permiten distinguirse.

El principal interés de cada joven es mostrar su autenticidad, expresar sus propias ideas y pensamientos hacia su cultura parental, hegemónica y generacional, que en su mayoría, no acepta cambios y rechaza conductas de rebeldía, aunque éstas no tengan necesariamente una naturaleza violenta, conflictiva o de inconformidad. Los jóvenes han creado una imagen propia de acuerdo a sus intereses, manejan lenguajes, conductas y actitudes que los diferencian. La música, es uno de los principales elementos que les ha permitido expresarse como son y relacionarse con otros individuos que tienen intereses similares.

En Quito, los jóvenes que pertenecen a las diferentes subculturas urbanas, han creado muchas vías comunicacionales, esto ha sido clave para la interrelación entre los miembros de cada colectivo según las afinidades que se tengan. Una vez que se han unido a un determinado grupo, intentan marcar un estilo propio y diferenciarse del resto de integrantes de una sociedad, que aparentemente, son calificados como “normales y aceptados”.

Se ha determinado que el término “tribu”, no es el apropiado para referirse a los grupos o colectivos juveniles. Insisten en que no se debe por ningún motivo confundir estas definiciones, pues su significado es totalmente diferente.

Las tribus urbanas son vistas como estables en el sentido grupal, mantienen una identidad definida y tienen un estilo que las identifica del resto. Han creado su identidad desde una identificación hacia un referente ideológico, estético o social. Son más sólidas que otras formas de agrupaciones socioculturales. El territorio para las tribus es sagrado y les permite apoderarse de un espacio donde otras culturas como la parental y la del resto de la sociedad no pueden acceder.

Las culturas juveniles, son dinámicas, porosas y su tiempo de vida es corto, pues se alimentan de otras culturas y modifican sus estilos e identidades. No se concentran en un sistema único, cualquier individuo puede formar parte de una cultura.

Es importante colaborar con el proceso de “des estigmatización” de las diferentes asociaciones juveniles dentro de la sociedad e implantar una posición pluralista que permita comprender integralmente las problemáticas y las realidades propias del mundo juvenil actual. Por esta razón, es necesario generar una aproximación reflexiva encaminada a determinar quiénes son y qué papel cumplen en la sociedad y cultura.

La diferencia de esta condición juvenil, comparada con el resto de realidades sociales subalternas minoritarias, como grupos de mujeres, campesinos y minorías étnicas, es que la condición juvenil es transitoria, pues con el tiempo pasarán a ser adultos y a la vez vendrán otras generaciones que los remplazarán. El problema radica en que este carácter transitorio ha sido utilizado para desvalorizar las opiniones y los discursos de los jóvenes dentro de la sociedad.

El consumo de la música en los jóvenes y sus preferencias musicales, varían de acuerdo a la clase social a la que se pertenece y a los determinados gustos por los géneros musicales conocidos. Muchas culturas juveniles son consumidoras estrictas de un género en particular y de sus diferentes fusiones, así es como los rockeros consumen rock, heavy metal, death metal, trash metal, hardcore, black metal, rock&roll, entre otras fusiones; los góticos

consumen el rock gótico, deathrock, los clásicos de ópera y música lírica; los rastafaris consumen principalmente reggae, fusiones de rythm y blues, jazz, soul music, rock steady, ska, tambores burru y cantos religiosos.

El movimiento rockero ha sido estigmatizado por la sociedad quiteña y visto como el peor colectivo urbano. En la actualidad, es la cultura juvenil que más miembros tiene en sus filas y ha dado apretura a muchos colectivos que tienen gustos similares para que participen en diferentes eventos musicales y conciertos organizados por su gran poder de convocatoria.

La cultura juvenil rockera se identifica por sus ideales de libertad y justicia. Son extremadamente orgullosos, fieles y muy leales entre ellos. Se los ha vinculado con golpes revolucionarios, enfrentamientos políticos y disputas con las fuerzas del orden. Sin embargo, quieren que la sociedad los reconozca como ciudadanos productivos y comprometidos con el progreso del país, su facha y vestimenta negra, sus cabellos largos y actitud de rebeldes, confunde a muchos que los catalogan como escoria social.

Los rockeros se han alimentados de algunas culturas y tendencias de cada generación. La música es el eje transmisor de todo lo que hacen. A lo largo del tiempo han sido juzgados como satánicos y rebeldes sin causa consumidores de drogas, sostienen que ese es el prototipo del rockero de otras décadas, defienden su identidad y la transmiten a través de las generaciones.

El movimiento gótico, llegó con fuerza en esta última década a la capital, pero que ha ido ganando adeptos. Son místicos, excéntricos y fetichistas en su mayoría, también son conocidos por ser muy cultos, conocedores de literatura e historia, seguidores del romanticismo, individualismo filosófico, poesía, pintura y artes en general.

Se dieron a conocer después de un lamentable accidente en una discoteca donde fallecieron muchos artistas y miembros de esta comunidad, es por esto que la sociedad todavía no los acepta del todo y los ve como satánicos y adoradores de la muerte.

Su filosofía de vida está en nutrirse de muchos conocimientos, son bizarros, tristes e introvertidos. Su imagen y vestimenta vampírica y de luto los distingue dentro del resto de colectivos de la sociedad quiteña. Su ideología es apolítica, no son religiosos y la mayoría

de sus seguidores pertenecen a la clase alta y media. Tienen una jerga particular que la utilizan entre ellos, usan piercings y muchos accesorios sado-masoquistas. Intentan pasar desapercibidos y ahora cuentan con el apoyo del Estado para organizar los diferentes eventos culturales en la capital.

El movimiento rastafari, tiene en sus filas a un número considerable de seguidores, pero en los últimos años, ha pasado más a consumirse por moda y no necesariamente por la ideología rasta. Son catalogados e identificados como drogadictos y en su mayoría muy metidos en su onda, no suelen ser conflictivos o violentos. Alaban a Jah y creen en su salvador Haile Selassie. Sus vestimentas son bastante definidas, usan dreadlocks o trenzas, atuendos cómodos, gorros y boinas.

Son precursores del reggae y son muy religiosos. Su lenguaje está definido por palabras jamaicanas usadas frecuentemente, son pacifistas y tolerantes. En la sociedad quiteña, los rastafaris son discriminados y mal vistos, han tratado de desarrollarse en el ámbito artístico como músicos, artesanos y comerciantes para cambiar la opinión de la mayor parte del conglomerado social que los recrimina.

Las culturas juveniles han creado una identidad propia frente a otros jóvenes, formando grupos que comparten intereses en común, vivencias, experiencias, sentimientos e ideales. Han construido estéticas particulares en cuanto a su vestimenta, modas y peinados. El elemento musical, ha sido fundamental en la relación social de cada individuo con su colectivo o grupo con el que siente afinidad.

Las culturas juveniles intentan desprenderse de todo aquello que se les quiere imponer con un comportamiento de oposición y rechazo a lo establecido y aceptado por la sociedad. Pretenden confrontar cualquier acción que no compartan, de esta manera expresan sus pensamientos y posturas ante las diferentes situaciones sociales.

La comunicación siempre será parte elemental en la cimentación de un colectivo urbano determinado; cumple la función de generar un proceso cultural, social, político y religioso que se desarrolla en cada sociedad del mundo. Ha permitido identificar las diversas formas de interrelación, expresión, información y sociabilización, remitiéndonos a escenarios,

prácticas, recepciones, usos y consumos culturales.

Muchas expresiones de la juventud, plantean imperiosamente la necesidad de abrir canales de diálogo para que se pueda comprender los significados y manifestaciones en el comportamiento de cada miembro de una cultura juvenil específica.

No se ha dado el espacio suficiente para que la juventud demuestre todo lo que puede aportar a la sociedad. Su perspectiva es diferente, toda vez que con el tiempo las sociedades se adaptan a los diferentes comportamientos y a las nuevas tendencias e ideales sociales.

Se ha estigmatizado la imagen de la mayoría de movimientos culturales y está mal visto que una persona pertenezca o se relacione con algún clan urbano. Lo importante sería conocer sus ideales, lenguajes, símbolos y expresiones que los hace diferentes pero a la vez parte de un mismo colectivo social y así desmitificar esa mala imagen que tienen para la sociedad en general.

No se han creado lazos fuertes entre las culturas juveniles, el estado, sus padres, los medios y los diferentes colectivos sociales, este es un problema evidente de comunicación y sociabilidad dentro de la cultura en la que vivimos.

Bibliografía

Textos:

- Alonso, Miriam Patricia, Friedheim, Ana María, Maretto, María Cristina, Culturas juveniles y rock: una nueva forma de abordar las ciencias sociales en la escuela, Buenos Aires, Ediciones Del Signo, 2005.
- Cerbino, Mauro, Chiriboga, Cinthia, Tutivén, Carlos, Culturas Juveniles: cuerpo, música, sociedad y género, Quito, Ediciones Abya-Yala, Convenio Andrés Bello, 2011.
- Cifelli, Pablo, Globalización, culturas juveniles y educación. Filosofía, cultura y racionalidad crítica: nuevos caminos para pensar la educación, Buenos Aires, Ediciones La Crujía, Editorial Stella, 2004.
- Costa, Pere-Oriol, Pérez Tornero, José Manuel, Tropea, Fabio, Tribus urbanas: el ansia de identidad juvenil entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 1996.
- Feixa Pámpols, Carlos, Los espacios y los tiempos en las culturas juveniles, Aproximaciones a la diversidad juvenil, México D.F, El Colegio de México, 2000.
- Feixa, Carlos, De jóvenes, bandas y tribus, Barcelona, Editorial Ariel, 2006.
- Hebdige, Dick, Subcultura: el significado del estilo, Barcelona, Ediciones Paidós, 2004.
- Jurado Noboa, Fernando, Rincones que cantan: una geografía musical de Quito, Quito, FONSAL, 2006.

- Marchi, Sergio, El rock perdido: de los hippies a la cultura chabona, Buenos Aires, Ediciones Le Monde diplomatique, 2005.
- Monsiváis, Carlos, Aires de familia: Cultura y sociedad en América Latina, Barcelona, Editorial Anagrama, 2006.
- Reguillo, Rossana, Las culturas juveniles: un campo de estudio; breve agenda para la discusión, Universidad de Guadalajara, Departamento de Estudios de la Comunicación Social, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente, Departamento de Estudios Socioculturales, México D.F, El Colegio de México, 2000.
- Rodríguez, Félix, Comunicación y cultura juvenil, Barcelona, Editorial Ariel, 2002.
- Salazar, Paco, Rockerros (mortales como cualquiera), Quito, Imprenta Nación, 2001.
- Valenzuela Arce, José Manuel, El futuro ya fue: socio antropología de los jóvenes en la modernidad, México, El Colegio de la Frontera Norte: Casa Juan Pablos, 2009.
- Viteri Morejón, Juan Pablo, Música y globalización: hardcore y metal en Quito del siglo XXI, tesis.

Revistas:

- Culturas juveniles y familia, Utopía: Revista de Formación y Cultura, Cuenca, República del Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, 2006, n.47, p.24.
- Culturas y Comunicación, América Latina en Movimiento, Quito, Ecuador, Agencia Latinoamericana de Información, 2004, n.387, p.27.

- Los Valores de las culturas juveniles, Utopía: Revista de Formación y Cultura, Cuenca, República del Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, 2006, n.47, p.17.
- Nuevas culturas juveniles, Utopía: Revista de Formación y Cultura, Cuenca, República del Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, 2008, n.56.
- Sunkel, Guillermo, Culturas populares e investigación en comunicación, Anthropos: Huellas del conocimiento, Madrid, España, Editorial Anthropos, 2008, n.219, p.180.
- Vida y muerte en las culturas juveniles, Utopía: Revista de Formación y Cultura, Cuenca, República del Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, 2006, n.77, p.21.

Internet:

- Feixa, Carles, De jóvenes, bandas y tribus, Barcelona, Editorial Ariel, Internet, <http://www.scribd.com/doc/8753074/Carles-Feixa-De-Jovenes-Bandas-y-Tribus>.
- Gamero Aliaga, Marcelo, La metáfora de las tribus urbanas y tribus urbanas como metáforas, Internet, <http://www.intersticios.es/article/viewFile/2346/1896>.
- Maffesoli, Michel, El tiempo de las Tribus, Argentina, siglo veintiuno editores, Internet, <http://www.scribd.com/doc/20961044/Maffesoli-Michel-El-Tiempo-de-Las-Tribus>.
- Margulis, Mario, Martín-Barbero, Jesús, y Urresti, Marcelo, "Viviendo a toda": jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 1998.
- Zarzuri Cortés, Raúl, Tribus Urbanas: por el devenir cultural de nuevas sociabilidades juveniles, Internet, http://dimensioneducativa.org.co/aa/img_upload/e9c8f3ef742c89f634e8bbc63b2dac77/Tribus_Urbanas.doc.